

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Artes y Diseño

**“Metamorfosis: vida y muerte.
Visiones plásticas de la vida y muerte”**

Tesis

Que para obtener el Título de: Licenciado en Artes Visuales

Presenta: Sebastian Domínguez Narinián

Director de Tesis: Maestra Karina Erika Rojas Calderón

Ciudad de México, 2017

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Agradecimientos

La realización de esta tesis fue larga y complicada, pero no se realizó de manera solitaria, hubo muchas personas que me ayudaron y apoyaron en este proceso.

En primer lugar quiero agradecer a mi familia por su apoyo, especialmente a mi madre, la cual siempre ha estado a mi lado. A mis maestros de la licenciatura por sus enseñanzas; a mi directora, la maestra Karina Rojas, por sus observaciones y correcciones; también a mis sinodales, los cuales complementaron de muy buena manera todo el trabajo de investigación, también les agradezco tomarse el tiempo de leer esta tesis y aprobarla, y por último a mis amigos, los cuales me impulsaban a continuar y terminar este proyecto.

Muchas gracias a todos.

Sebastian

Índice

Introducción.....	8
Capítulo I: Reflexiones teóricas sobre la muerte.....	11
1.1.- Definiciones de la muerte.....	13
1.1.1.- Enfoque mitológico.....	14
1.1.2.- Enfoque religioso.....	15
1.1.3.- Enfoque científico.....	17
1.2.- Aspectos sobre la muerte.....	19
1.2.1.- Del miedo a la resurrección.....	19
1.2.2.- Muerte y violencia.....	21
1.3.- La muerte y la filosofía.....	23
1.3.1.- Muerte y alma.....	24
1.3.2.- Muerte y existencia.....	26
1.4.- Reflexiones finales.....	29
Capítulo II: Visiones plásticas de la muerte.....	31
2.1.- La muerte como consecuencia de un acto social: Otto Dix y Anselm Kiefer.....	33
2.1.1.- Análisis de obras.....	37
2.2.- La muerte como reflejo e interiorización de la conciencia humana: Vincent Castiglia y Maxime Taccardi.....	41
2.2.1.- Análisis de obra.....	42
2.3.- Importancia y relevancia del tema de la muerte en el arte.....	45
Capítulo III: Producción Plástica.....	47
3.1.- Consideraciones generales sobre la producción.....	50
3.2.- Libreta de apuntes.....	57
3.3.- Pintura.....	59
3.3.1.- Análisis de obra.....	62
3.4.- Estampa.....	67
3.4.1.- Análisis de obra.....	68
3.5.- Reflexiones finales.....	72
Conclusiones.....	75

Glosario.....	81
Apéndices.....	87
Apéndice I: Acervo de fotos de las libretas de apuntes.....	89
Apéndice II: Catalogo ampliado de obras de Pintura y Estampa.....	102
Apéndice III: Fotos del proceso creativo.....	128
Bibliografía.....	131

Introducción

Algunas ocasiones, el fenómeno de la muerte suele causar temor por ser “el fin de la vida”. Pensadores y religiones han reflexionado sobre este tema y han buscado darle sentido e intentando entender y explicar su significado, así como descubrir si hay algo después de la misma, esto para dar alivio a este miedo, al saber que es el fin de la vida. Mis propias reflexiones me hacen pensar que la muerte no debe de ser temida ni evitada, debe de ser tomada por lo que es, el fin de un ciclo y el posible comienzo de otro.

La muerte es simbolizada en la cultura popular con huesos de humano o con un esqueleto con guadaña, pero hay varios símbolos que la representan, uno de ellos es el de las mariposas, como es el caso de la civilización mexicana, donde tiene relación con el alma y su destino final; otras creencias populares, propias de localidades europeas, creen que algunas mariposas de cierto color, generalmente las blancas o negras, son un presagio de muerte.

El alma era un elemento importante para las civilizaciones mexicana y griega, ellas creían que este elemento era el más importante y era el único que se mantenía al momento de morir, dejando el cuerpo atrás. La mariposa llega a ser un símbolo de resurrección fuertemente vinculado con sus etapas de vida anteriores, la oruga y la crisálida, completan el ciclo de vida-muerte-resurrección.

Este interés por el símbolo se generó por un encuentro fortuito, el cual fue el detonante para el desarrollo de mi producción. A través de este juego de conceptos y símbolos es que desarrollo mi producción plástica, la cual realizo dentro de las áreas de Pintura y Estampa, y en la que la representación de la mariposa y la reinterpretación de la misma ha sido uno de los elementos clave.

Este juego de simbolismos se ha complementado con la experimentación realizada, principalmente en Pintura, esto con el fin de generar una riqueza visual y un mejor resultado.

El eje principal de este proyecto es el representar la muerte, dejando de lado los elementos convencionales y utilizando como elemento principal a las mariposas. Así mismo, los soportes utilizados cobran importancia en el proceso creativo, se busca que tenga relevancia propia, esto para llevar una relación del concepto con el soporte. Se ha hecho uso de diversos lenguajes, los cuales van desde la figuración hasta la abstracción.

El representar la muerte cobra importancia en el hecho de que es un elemento y un concepto constante en nuestro quehacer cotidiano, y que no puede ser olvidado o desechado fácilmente, a diario los seres vivos mueren, incluso el hombre, quien no está exento de ese destino. Este proyecto es un recordatorio de la presencia constante de la muerte y al mismo tiempo es una forma de obtener algún tipo de alivio, al pensar que hay algo más allá de ésta; el temor que se le suele tener es tan grande que hay ocasiones en las que se prefiere pensar cómo será o que habrá después.

En el primer capítulo se habla del tema en un aspecto teórico, el cual da sustento a la producción, a través de definirlo y de citar a diversos pensadores los cuales tienen ideas o reflexiones que son de mi interés personal, y que dichas ideas se han utilizado para realizar diversos enfoques e intereses sobre el mismo. Posteriormente se hablará de diferentes artistas que han trabajado con éste en diversos aspectos, estos van enfocados en dos vertientes: la primera relacionada con la muerte como un fenómeno social como es el caso de Anselm Kiefer y Otto Dix; el otro se acerca a la muerte vista como un fenómeno personal, citando a artistas contemporáneos como Vincent Castiglia y Maxime Taccardi. Estas visiones más allá de un estilo, han sido referentes temáticos que han influido en el desarrollo de mi producción, el mencionarlos va hacia un enriquecimiento sobre el tema y como otro tipo de representaciones de la misma.

Es importante mencionar mi producción personal, primero al hablar de los elementos primordiales que fundamentan el proyecto, para después hablar, individualmente, de las diferentes formas de trabajo y de realización de la misma, comenzando con el uso de libretas de apuntes, como primer paso, para la

realización de bocetos y primeras experimentaciones; para posteriormente hablar de la producción realizada en Pintura y Estampa, comentando los métodos y procesos de experimentación de cada uno. Para concluir con un análisis formal de algunas piezas que, a nivel personal, considero importantes en el desarrollo de mi producción.

Los siguientes capítulos detallarán estos aspectos que se han mencionado y darán una mayor visión sobre el tema. Invito al lector a adentrarse en este trabajo de investigación, que muestra una visión personal de la muerte, que podría influir en el juicio que tiene sobre ella.

Capítulo I
Reflexiones teóricas sobre
la muerte

Capítulo I

Reflexiones teóricas sobre la muerte

La muerte ha sido un tema que se ha manejado en mi producción plástica a lo largo de cierto tiempo, este es un concepto que personalmente me ha causado mucho interés. Esta tendencia por empezar a trabajarlo de una manera plástica se debe a otro motivo, surge con el símbolo de la mariposa, éste se generó de manera casual, el cual fue creciendo hasta poder desarrollarse en mi producción personal, de lo cual se hablará más a detalle en otro capítulo.

La muerte es un tema muy extenso, el cual es necesario delimitar, enunciando mis intereses personales, pero primero hay que definirla para después pasar a los intereses particulares sobre el tema.

1.1.- Definiciones de la muerte

La muerte se ha definido de distintas maneras a lo largo de la historia, por ejemplo, la Sociedad de Tanatología Francesa afirmó en su primer manifiesto que “La muerte es la certidumbre suprema de la biología [...] La muerte en sí misma tiene un carácter intemporal y metafísico, pero siempre deja un cadáver actual y real”¹. En otras palabras, ésta marca lo único seguro para la biología; el fin de la vida, y posee dos aspectos importantes: el primero es que desconocemos cuándo ocurrirá y el segundo como ocurrirá, lo único seguro es que dejara un cuerpo inerte, nuestro cadáver.

Clínicamente, hay dos signos que nos indican la muerte de un sujeto: el cese de la respiración y de los latidos del corazón. Así mismo, hay diferentes etapas que existen entre la vida y la muerte, cuando se declara de una manera total o definitiva; la primera es la muerte aparente, en donde solamente hay signos de detención de la respiración, y una disminución en la función de los signos y movimientos cardiacos, los cuales son imperceptibles; el segundo de ellos es la muerte relativa, se manifiesta con una detención de la circulación, se dice que es tener la vida pero aparentar la muerte, pero mientras las funciones del sistema nervioso se mantengan operando, no se le puede declarar completamente muerto;

1. Thomas Louis-Vincent, *Antropología de la muerte*, (México: FCE, 1983), 34.

por último, la muerte absoluta, donde las alteraciones son acumulativas e irreversibles, es el último paso para declarar a alguien muerto.

Han existido diferentes enfoques y preocupaciones relacionados con la muerte, algunos de ellos buscando una explicación de la misma, tratando de encontrar lo que está más allá de ella o simplemente dar cierto confort ante la incertidumbre que significa el morir, a continuación se mencionaran algunos enfoques significativos para el desarrollo de mi producción.

1.1.1.- Enfoque mitológico

G.S. Kirk, en su libro *El mito* hace un recorrido a través de lo que es el mito, sus significados y las funciones que tenía. Antes de hablar del tema que concierne, hay que especificar que este concepto viene del griego *mythos* que significa relato o lo que se ha dicho, y en general se refiere a una historia, expresión o el argumento de una obra. Mientras que *mythologia*, que literalmente significaría estudio o tratado de las historias, es la palabra que se ha utilizado para expresar el estudio de los mitos. Claude Lévi-Strauss mencionó en sus teorías que el mito es un modo de comunicación, es un producto de la lengua y tiene una función especulativa y que reflejaba algún problema. Éste iba enfocado de una manera general y que buscaba explicarlo o darle una posible solución.

Hablando de un mito que refleje la problemática de la muerte, se puede mencionar el Poema de Gilgamesh. Poema Sumerio que narra la vida y hazañas de Gilgamesh, rey de Uruk, su búsqueda por huir de la muerte y alcanzar la inmortalidad, lo cual no logra. Este relato nos brinda la oportunidad de reflexionar el hecho de que incluso un rey poderoso como lo era muere como cualquier otro hombre y que incluso él o un ser querido pueden morir. En el poema, Enkidu, el mejor amigo y compañero de aventuras de Gilgamesh muere por mandato de los dioses, lo cual hace que éste busque una forma de alcanzar la inmortalidad, que al final no lo logra, dándose cuenta que la ésta es algo reservado para los dioses. El problema que maneja esta narración es el de enfrentar la muerte de un ser querido, y la búsqueda de revertirla o evitarla, algo que al final es imposible y

resulta en un destino trágico, a pesar de eso, la inmortalidad buscada se alcanzó a través del recuerdo o reconocimiento, el cual da paso a la resignación ante la inminente muerte.

Dentro de los mitos griegos también encontramos este tema con frecuencia, dentro de los de tipo heroico es uno de los temas más recurrentes. En éste, la relación con la muerte se centra sobre el fallecimiento de algún familiar o amigo, generalmente de manera accidental, la cual sigue con una forma de evitar la venganza y llegar a una purificación. En Grecia, había una relación entre la mortalidad e inmortalidad; y ellos, a diferencia del Poema de Gilgamesh, tenían una aceptación muy profunda acerca de la mortalidad del hombre, pensaban que “el hombre ha de morir con toda certeza, y la vida que le aguarde tras la muerte solo puede ser una vida desgraciada”². Con estas visiones de un mismo problema se da a notar la función del mito, en este caso el problema a resolver era el de la muerte y de lo que hay más allá de ésta, dándonos dos definiciones, si bien no completamente distintas, nos ofrecen dos puntos de vista.

Se mencionó que los mitos buscaban responder a un problema que el hombre tiene o algo que le causa conflicto, en este caso, es el de la muerte, es uno de los aspectos que siempre se han buscado dar una respuesta a todas las interrogantes que se tienen, éste fue una de las primeras formas de buscar dar algunas respuestas, está búsqueda de responder interrogantes continuo a partir del desarrollo de la religión y como está también tomo postura ante este tema.

1.1.2.- Enfoque religioso

La religión nace desde una necesidad ritual de encontrar las respuestas a misterios o a conceptos que no se podían responder, las culturas prehistóricas buscaban las respuestas a fenómenos inexplicables a través de la magia, la cual ha sido el parámetro para que estas aparezcan; estas buscaban encontrar el significado de lo desconocido o de lo que les atemorizaba, para esto crearon divinidades que tenían la función de dar estas explicaciones, la muerte es uno de

2. G.S. Kirk, *El mito. Su significado y funciones en la Antigüedad y otras culturas*, (Barcelona: Paidós, 2006), 283.

los fenómenos que no se le han podido dar una definición concreta, esto lo ha hecho un concepto muy analizado.

Hay que recordar que la muerte está relacionada con el cese de funciones respiratorias y cardíacas. En la antigüedad, la muerte se relacionaba con la inmovilidad, es decir, que estaba muerto lo que simplemente no se movía; esta concepción se fue modificando a lo largo del tiempo, hasta llegar a relacionarla con la falta de respiración, asociado al aliento con la fuente de la vida. Mientras que otras sociedades la relacionaron con la interrupción del latido, pues el hombre moría cuando el corazón se detenía, lo que también hacía que el alma se ubicara en el corazón, y es por eso que cuando una persona moría, su alma dejaba su cuerpo.

Diferentes religiones han postulado sus concepciones sobre la muerte, algunas de ellas son similares: la religión católica, por ejemplo, nos habla de que es un misterio de la vida, es parte de una de las enseñanzas de Dios, quien nos enseñó a no temerle, ya que es el paso definitivo a la felicidad ubicada en el cielo, así ésta solamente marca el fin de la vida terrenal. Para la religión judía, la muerte marca una experiencia dolorosa más, la cual es parte de la vida misma. Por su parte, los musulmanes mencionan que el hombre se separa de su cuerpo y renuncia a él, éste se queda en la tierra al ser un receptáculo, el hombre creyente siempre está consciente de ésta y se prepara para recibirla. El budismo, en cambio, la contempla a como una de varias etapas de transición, siendo la primera la de la vida, pasando por el llamado borde doloroso de muerte, la cual termina cuando los factores físicos y mentales se colapsan, lo que hace pasar al borde luminoso, que comienza cuando la mente se separa del cuerpo y si se llegará a reconocer, alcanzaría un estado de iluminación que llevaría a la cuarta etapa, el del karma del renacimiento, donde se juzgan todas nuestras acciones en vida, y comienza el proceso de renacimiento.

Uno de los aspectos que caracterizan a muchas religiones es la de la vida después de la muerte, la religión cristiana es la que más se caracteriza por el tema de la resurrección, hablando de Cristo, el primero en resucitar, acontecimiento

sobre el cual se ubica el pilar fundamental de la fe cristiana y su esperanza de salvación. Muchas religiones hablan de que ésta es solo un paso más para la salvación, durante ésta lo único que ocurre es la separación de cuerpo y alma, el cuerpo quedando en el plano terrenal, y el alma llegando a un plano “astral”, donde se tendrá un cuerpo glorificado e incorruptible, como se alcanzó con la resurrección de Cristo. La religión musulmana tiene una concepción similar al cristianismo y catolicismo. El budismo, en cambio, habla de un constante ciclo de reencarnación dependiendo de nuestras acciones realizadas en vida, la única manera de salir de este ciclo permanente es alcanzar un mayor nivel espiritual, y llegar al Nirvana³.

1.1.3.- Enfoque científico

Dentro del entorno científico, la muerte ha sido uno de los temas que se han manejado y cuestionado, así como en los mitos y la religión, la ciencia también se ha preguntado cómo es que ocurre y qué es lo que pasa después de ésta. Durante el siglo XIX, surgieron dos teorías que trataron de explicar cómo es que ocurría la muerte de un organismo: la primera aborda el trabajo de Lebenferment Butschli, quien en 1882 postuló la existencia de una línea germinal, eterna y vital, que diluye su fermento con el crecimiento normal y el reemplazo de las células a lo largo de la vida, hasta que se agota y ocasiona vejez y muerte, la segunda es la presentada en 1891, La Abnutzungstheorie de Weismann, quien postuló que los organismos mueren porque -literalmente- se gastan y rompen⁴. Podríamos pensar que esta segunda teoría parece muy básica, pero es la más acertada de las dos, y el factor que determina eso es el concepto del tiempo. A través del paso del tiempo el hombre va tomando conciencia del desgaste que sufre su cuerpo y mente, de la decrepitud que se genera hasta llegar a la muerte; es prácticamente lo que ocurre, el pasar de los años, hacen que nuestro cuerpo se vaya gastando hasta que ya no puede subsistir más, y muere.

La muerte no solo se presenta a nivel multicelular, sino también, a nivel celular, es bien sabido las células del cuerpo mueren, pero al mismo tiempo surgen nuevas células que nacen inmediatamente para reemplazar las ya

3. Andrés J. Wiesberg, *Enigmas de la muerte*, (México: Editorial Tomo, 2004).

4. Fanny Blanck-Cerejido y Marcelino Cerejido, *La vida, el tiempo y la muerte*, (México: FCE-SEP, 2002), 102.

muertas. En este nivel, hay dos tipos, la primera de ella es la necrosis, la cual es resultado de una muerte fortuita, como algún malfuncionamiento del cuerpo o algún traumatismo, por ejemplo, una quemadura o la exposición a alguna sustancia peligrosa. El segundo tipo es la apoptosis, la cual es una muerte celular programada, la célula cumple con su ciclo de vida útil y muere, siendo reemplazada por células jóvenes que continuarán ejecutando las funciones vitales del cuerpo.

Esto nos indica que la muerte se presenta en diferentes niveles, desde el de los organismos complejos hasta dentro de ellos, en el caso de las células, en cambio, ésta se acerca a un proceso de regeneración y rejuvenecimiento para poder mantener un organismo más complejo funcionando.

En el caso de los humanos, la muerte es el momento final definitivo, después de morir de forma absoluta no hay vuelta atrás, pero de todas formas, siempre se ha buscado una manera de mantenerse “vivos” después de ésta, muchas veces a través de una “identidad simbólica”⁵, esta identidad se refleja principalmente a través del recuerdo, la cual no siempre funciona, a veces se busca que la ésta sea algo que de veracidad a nuestra existencia como puede ser una foto o las acciones que hayamos hecho. A través de esto es que intentamos mantener viva una manera de estar presentes, a pesar de que ya hayamos partido.

Aunque parezca que estos tres enfoques no tienen relación mutua, hay que mencionar que sí. El ser humano puede llegar a tener un gran miedo a la muerte, desde el principio de los tiempos se ha intentado explicar este fenómeno, como ocurre, porque y alguna forma de evitarlo. Cada uno de estas formas de pensar ha llegado a resolver estas cuestiones y podemos decir que una de las respuestas más concretas es esta: la muerte es el destino final de la humanidad, en este el cuerpo deja de realizar sus funciones vitales y se detiene toda interacción con el entorno; lo que ocurre posterior a estos hechos es aún desconocido, se han buscado formas de intentar explicarlo pero no hay respuesta concreta, solamente

5. Blanck-Cerejido, *La vida, el tiempo y la muerte*, 135.

ideas que hasta cierto punto buscan dar cierta sensación de alivio con respecto a este tema.

1.2.- Aspectos sobre la muerte

La muerte es un tema variado, del cual se pueden mencionar muchos aspectos o elementos relacionados a ella, para efectos de la investigación, se mencionaran dos, los cuales son los que mayor relevancia tienen para el desarrollo de mi producción y tienen influencia en la elección de referentes plásticos, tema que se abordara en el siguiente capítulo.

1.2.1.- Del miedo a la resurrección

Uno de los fenómenos que me es de interés y se ha desarrollado es el del miedo a la muerte, la cual resulta ser un destino y por lo tanto causa un mayor terror hacia algunos hombres. Lo que suele causar este temor es el elemento desconocido, el desconocer la forma en que moriremos o el cómo será, éste generalmente se presenta a partir del anuncio de nuestra propia muerte, esto causa en nosotros una pérdida de ilusiones y expectativas, el sentimiento de que todo lo realizado se pueda olvidar o dejar de lado, y de ahí se deriva otro de los aspectos relacionados con el terror a morir, que es el miedo a ser olvidado; este también puede ser causado por el fallecimiento de alguien cercano a nosotros. La muerte no viene sola, trae consigo varias emociones como el miedo al dolor, al sufrimiento, a la soledad y al desamparo⁶. Esto suele relacionarse con el hecho de que uno de los factores que acrecientan éste es el cambio en la rutina, el salir de la zona de confort y llegar a terrenos que son desconocidos, en donde no tenemos un control sobre lo que puede o queremos que pase.

El hombre siempre ha tenido una tendencia a buscar ser recordado, esto hace que antes de morir busque una forma de perdurar, de alcanzar cierta "inmortalidad", que, se realiza a través de la búsqueda de una "identidad simbólica", ya sea un retrato o el recuerdo de sus acciones en vida, eso hace que alcance cierto grado de inmortalidad; o como es en el caso de la religión, la promesa de que hay algo más allá de la muerte, que da cierto grado de confort y

6. Wiesberg. *Enigmas de la muerte*, 103-104.

nos ayuda a seguir adelante, de cierta forma a continuar con nuestras vidas hasta el final de nuestro tiempo.

Esta inmortalidad buscada también se puede encontrar a través de la promesa de la resurrección. Que es uno de los pilares fundamentales de muchas religiones, hablando en el aspecto de que no solo se volverá al mundo terrenal en el Día del Juicio, como lo menciona la religión cristiana, sino también en el hecho de que la vida continua en el plano astral (por así llamarlo), en la que se podría llamar la vida espiritual.

Los cristianos y católicos hablan de la existencia del cielo, como lugar donde se transcurre la vida después de la muerte, en donde no se corrompen y se encuentran al lado de Dios; mientras que el budismo habla de la reencarnación eterna, cada vez que una vida acaba, volvemos a reencarnar en algún otro animal o ser vivo, dependiendo de nuestras acciones en vida, lo cual es llamado karma.

Para muchas de estas religiones, la parte más importante del ser humano es el alma, y es lo que al final de la vida se dirige al destino final, es considerada la parte más importante, dejando al cuerpo como un simple recipiente de la misma, el cual se corrompe después de la muerte y la salida del alma. Ésta se ha simbolizado con la mariposa.

La mariposa tiene muchos simbolismos, no siempre relacionado con la muerte, simboliza el alma y la inmortalidad; su metamorfosis de oruga, pasando por la crisálida y llegando hasta su etapa alada, significan renacimiento o resurrección. Cirlot nos dice que para diferentes culturas tiene varios símbolos. Es un emblema del alma y de la atracción inconsciente hacia lo luminoso; la purificación del alma por el fuego. Para los gnósticos, el ángel de la muerte era representado como un pie alado pisando una mariposa. El psicoanálisis conceptúa a la mariposa como un símbolo de renacer. En China simboliza alegría y felicidad conyugal, así como la inmortalidad y el ocio ilimitado. En Grecia significaba la inmortalidad y el alma, se creía que al morir una mariposa salía de la boca del difunto, la cual transportaba su alma. En Japón, era un emblema

predominantemente femenino, dos mariposas juntas representaban felicidad conyugal⁷.

Varios poblados de occidente tienen diversas creencias y supersticiones sobre la mariposa: la creencia de que ésta sea un alma humana es general en Europa, Japón y algunas Islas del Pacífico; los finlandeses creen que el alma se separa durante las noches, mientras dormimos, con lo cual quieren explicar los sueños. Los serbios la ven como el alma de las brujas. En el sur de Alemania, se dice que los muertos renacen como niños con alas de mariposas. En algunas partes de Europa son tabú y no son vistas con buenos ojos, en Escocia, Frisia, Bosnia, Serbia y Westfalia son consideradas brujas. Entre los búlgaros, una mariposa oscura presagia enfermedad. En Brunswick, si la primera de la temporada es blanca, es señal de muerte; si es amarilla, de un nacimiento, y si es multicolor, de un matrimonio. Entre los celtas, si se ve una mariposa volar de noche, significa una muerte⁸.

La búsqueda de encontrar una forma de dar confort sobre lo desconocido ha hecho que el hombre trate de encontrar una forma de evitar o engañar el hecho de la muerte, o tal vez se podría decir que se engaña a sí mismo, en este caso tratando de hacer que el hecho se minimice o que se piense que no es el destino final, la resurrección es uno de estos conceptos que buscan minimizar a la muerte, en este caso con el objetivo de alcanzar una segunda vida.

1.2.2.- Muerte y violencia

Al hablar de muerte y violencia, no solo me refiero a una muerte violenta o brutal, porque la violencia tiene muchas formas de manifestarse y no siempre es en un aspecto físico.

La RAE define a la violencia como una forma de ir en contra del modo natural del proceder, o la acción de violentar; mientras que violentar es definida como la aplicación de medios violentos para vencer una resistencia. En general muchas de estas definiciones se relacionan con el uso excesivo de fuerza o atentar contra la voluntad de algún individuo.

7. Juan Eduardo Cirlot. *Diccionario de símbolos*. (Barcelona: Ediciones Siruela, 2000), 306-307.

8. Carlos R. Beutelspacher, *Las mariposas entre los antiguos mexicanos*. (México: FCE, 1989), 95-96.

El abandono hacia un hombre es una forma de violencia, en este caso, uno de los conceptos relacionados con eso es la llamada muerte social, y está relacionada con el abandono de un individuo, ya sea por una edad avanzada o la pérdida de una función, también puede estar relacionada con la incapacidad para poder continuar con una rutina, aunque este concepto no está relacionado con la muerte en la forma de que se ha tratado, si llega a ser una forma de la misma por el hecho de pérdida. La muerte social muchas veces implica una pérdida de individualidad, no es de sorprenderse que el rechazo por parte del grupo social, sea parte de la muerte o encamine hacia el fin de la vida biológica de un hombre.

Hay dos formas de morir, una es la muerte suave, en donde el moribundo se sumerge en un sueño profundo del cual no despierta y sin mostrar señales de dolor. Mientras que su contraparte, la muerte violenta, se relaciona con “[...] el empleo de la fuerza o de algún accidente brusco, el cual también puede proceder de un acto suicida, incluso un accidente, ya sea fortuito o causado por la víctima [...]”⁹, este tipo puede incluir la intervención de algún elemento externo para su realización.

Un tipo de muerte violenta es la pena de muerte, que es generalmente utilizada para ejecutar criminales que han cometido crímenes que van más allá de lo que se cree que un ser humano es capaz de hacer en pro de dañar a alguien. Hay muchas opiniones respecto a la pena de muerte, R. Caillois dice que:

...la pena de muerte aproxima a la guerra, ya que está permite igualmente superar la angustia de la muerte al hacer posible ‘...la familiaridad con respecto a los despojos de los muertos: se empujan con el pie estos restos miserables, con una soltura sin miramientos’...¹⁰

Al ser pronunciada la muerte del criminal a través de una sentencia, se acerca a superar la angustia que genera morir, por el hecho de que dejó de lado su propia humanidad al amedrentar a alguien más. Así, el homicidio es la forma más común de generar una muerte violenta a alguien más, P. P. Vernet establece seis categorías de homicidio:

- Por disfrute, ya que hay asesinos que matan por placer.

9. Thomas Louis-Vincent. *Antropología de la muerte*, 227.

10. Thomas Louis-Vincent. *Antropología de la muerte*, 142.

- Por contagio, ya que la sangre llama a la sangre; son sujetos que después de su primer crimen sufren de una degradación ineluctable, matan “sin pensar”.
- Por impulso, una especie de actitud descontrolada, violenta, irreflexiva; se da el caso de que después del impulso morboso, una vez extinguido éste, el criminal se duerme junto a su víctima.
- Por prejuicio, aquí hay que mencionar el duelo, la vendetta, el crimen de honor, todo lo que responde a un código particular.
- Por cobardía, en donde entran los llamados crímenes infames, de los que las víctimas son seres vulnerables, sin defensa.
- Por desequilibrio, son los cometidos por personas impulsivas pero psicológicamente frágiles¹¹.

Pero no solo existe la violencia o la muerte violenta hacia alguien más, también se encuentra la que nos realizamos a nosotros mismos. Freud la llama “pulsión de muerte”¹², y menciona que es una forma de llegar a un estado anterior, una forma de disolver complejidades; se ha mencionado que la pulsión de muerte es un deseo de no deseo, al mostrar esas conductas autodestructivas.

1.3.- La muerte y la filosofía

Dentro de la filosofía, la muerte ha sido uno de los temas que más ha sido debatido desde tiempos antiguos, todos estos debates han tenido un enfoque en donde se trata de explicarla y entenderla. Diversos filósofos, como Platón, Aristóteles, Schopenhauer, Kierkegaard, entre otros, han dado sus posturas con respecto a ésta, tratando de darle una explicación a la misma, o haciéndola parte de sus propios pensamientos, de los cuales se retoman pensamientos anteriores o se agregan nuevas formas de pensar.

Los siguientes postulados, algunos pertenecientes a la filosofía griega mientras que otros al existencialismo, son los que encuentro más relevantes para la realización de mi producción personal y para a dar mayor sustento a lo ya

11. Thomas Louis-Vincent. *Antropología de la muerte*, 143.

12. Blanck-Cerejido, *La vida, el tiempo y la muerte*, 139.

mencionado anteriormente, se dividieron en dos grupos de acuerdo a como los filósofos la van desarrollando:

- Muerte y alma. El alma es uno de los conceptos que más está relacionado con la muerte, no solo hablando en un aspecto religioso, sino también en diversas formas de pensar antiguas y contemporáneas.
- Muerte y existencia. La existencia del hombre no solo nos habla del estar vivo o no, sino también de sus acciones o de su forma de ser, y esto también hace que se plantee el fin de su existencia, su propia muerte.

1.3.1.- Muerte y alma

El alma ha sido un elemento muy importante dentro la historia del pensamiento del hombre, relacionado con la misma esencia del ser, el contenedor de sus experiencias y de los aspectos más relevantes. Para los griegos era el elemento en el cual se alojaba el pensamiento y las vivencias pasadas, hay que recordar que el alma regresaba al Mundo de las Ideas, una vez que la persona moría, ella alojaba todos los pensamientos y experiencias ganadas en esta vida y en sus anteriores, las cuales eran borradas cuando regresaba a este mundo terrenal.

Platón (427-347 a.C.) menciona que existen dos tipos de almas en el ser, la primera de ellas está relacionada con la razón y tiene su sede en la cabeza, la cual se entendía como la parte más divina, la que rige sobre las demás, ésta es inmortal. La segunda es el alma mortal, y se aloja en dos sitios, el primero de ellos es la parte que rige el *ardor viril* y el *ánimo esforzado*, que radica en el pecho y la segunda en la parte que regula las necesidades alimenticias, apetencias y deseos, que tiene su asiento en la cavidad abdominal. La primera de estas dos partes se ubica más cerca de la cabeza, con el propósito de ser subordinada a la razón, y de ser suprimida en caso de que los fuertes deseos no se dobleguen voluntariamente a la razón¹³.

13. Gerardo Álvarez Martínez, *Los filósofos y la muerte. Su pensamiento y su actitud ante el fin de la vida*, (México: Ex Libris. Edición del autor, 2011), 31.

Así, de acuerdo con Platón, existen en el ser un alma inmortal que regula a la razón y a los pensamientos, y otra mortal que regula los deseos. Estas dos conviven en un cuerpo y regulan las acciones del individuo, siendo la más importante la inmortal, haciendo que la mortal se someta a las determinaciones de la razón, aunque no siempre suele suceder así, ya que los deseos también suelen tomar el control de los individuos. Este pensador relaciona estos dos elementos (alma y muerte) en el Fedón, en sus Diálogos, él menciona que la muerte no es algo a lo que se le debe de temer, ya que es cuando el alma inmortal se separa del cuerpo, el cual entrará en el proceso de descomposición, ésta habrá de dirigirse a un lugar donde radicará con el alma de otros pensadores y virtuosos (El Mundo de las Ideas).

Otro pensador que tiene ideas similares a las de Platón es Aristóteles (384-322 a.C.), éste menciona que todo ser se radica en una unión de contrarios y que sin la existencia de estos no puede existir un individuo, un claro ejemplo es el del alma y el cuerpo, aunque no son contrarios, son complementarios, no puede existir un alma sin un cuerpo, aunque lo importante para los pensadores griegos siempre fue el alma. La vida y la muerte es otro caso claro de unión de contrarios, en donde un contrario es consecuencia del fin de su contraparte. Aristóteles, al igual de Platón, menciona que no se le debe de temer a la muerte, ya que más que inevitable, es algo natural, por lo que se le debe de tomar con serenidad y usar la *recta razón*, debemos arrastrarla por el sentido del deber, no se debe de temer cobardemente. En otras palabras, en el momento de la muerte hay que usar la razón, es decir, el alma inmortal para recibirla, y no dejar que el alma mortal o nuestros deseos se apoderen, ya que en todo caso será recibida con miedo, en vez de ser considerada como la sucesión de la vida¹⁴.

René Descartes (1596-1650) retomó la forma de pensar de los filósofos griegos, él fue uno de los pensadores que también habló de la dualidad del alma y el cuerpo. Él menciona que el alma es la portadora de la razón y que al momento de morir esta es la que conserva su integridad y se conserva eternamente.

14. Álvarez Martínez, *Los filósofos y la muerte*, 51-71.

Mientras que el cuerpo se corrompe y se descompone, la materia constitutiva del cuerpo se mantiene inmutable, es decir, su alma y su propia forma de ser¹⁵.

Lo interesante de estos postulados es la relación que comparten con otras formas de pensar ya mencionadas, principalmente con las relacionadas con la religión. Tanto pensadores griegos, como postulados religiosos hablan de la inmortalidad del alma y como un elemento infinito que permanece posterior a la muerte del individuo. La mayor diferencia es lo que significa para cada uno, mientras que para muchas religiones es lo que alberga la propia esencia del ser y lo que es lo bueno dentro de él, para los pensadores es la razón en sí y es lo que alberga todos los pensamientos y es la que controla las acciones. Para ambos postulados, el alma es lo que se conserva posterior a la muerte y es la que trasciende, y se dirige a un nuevo sitio, llámese Mundo de las Ideas, Cielo, Paraíso, Nirvana, etc., la mayor diferencia que se puede encontrar es el significado que se le da, ya sea intelectual o religioso. Cabe recordar que la religión cristiana reinterpretó muchos de los postulados de Aristóteles para poder fundamentar su religión.

El alma siempre será uno de los aspectos que se relacionarán con el ser y con el final de su existencia, ya sea dentro de su aspecto espiritual o de su aspecto intelectual, ésta siempre será el elemento incorruptible que llegará más allá de la muerte, y trascenderá a la inmortalidad, llevando un poco de lo que éramos en vida, es lo que mantiene vivo el recuerdo del difunto una vez que físicamente ya no se encuentra aquí.

1.3.2.- Muerte y existencia

Hablar de existencia no es solo hablar de la condición de estar vivo, sino de tener conciencia de que estamos ubicados en un tiempo y lugar determinados; se ha planteado que el hombre es el único ser vivo que de verdad muere, ya que es el único que tiene conciencia de su existencia y del fin de la misma, no es como cualquier otro animal que deja de existir; al hombre la muerte le preocupa y lo angustia, buscando preservar su existencia.

15. Álvarez Martínez, *Los filósofos y la muerte*, 167.

Arthur Schopenhauer (1788-1860) uno de los precursores del existencialismo, fue de los primeros pensadores en preguntarse acerca de la propia existencia del hombre, desde de dónde veníamos a hacer otros planteamientos acerca del fin de la existencia del hombre. Para entender sus postulados hay que empezar desde el origen del universo mismo, él menciona que el universo no tiene principio ni fin, existe desde siempre. La vida en la Tierra surgió desde la putrefacción, es decir, desde la misma muerte y es por eso que se encuentra sujeta a la misma, la vida surgió de la nada y va a la nada, para entrar en un proceso eterno de renovación, de ese proceso surgió el hombre, como la expresión más acabada del desarrollo orgánico¹⁶. A partir de este surgimiento cósmico derivado de la nada y que lleva a la nada misma, es que el hombre está condenado a un sufrimiento eterno y es lo que lo hace en esencia egoísta; cada uno experimenta un microcosmos independiente y hace que la voluntad de vivir se manifieste como un querer total que se deba de realizar a costa de todo y de los demás, "Cada uno considera su muerte como el fin del mundo, mientras que mira a los demás como lo más baladí del mundo, en caso de no estar unido a ellos por una simpatía personal"¹⁷.

Para Schopenhauer, la vida está asegurada por la voluntad de vivir, que se da a través de la razón, pero al mismo tiempo la muerte se vuelve inevitable, porque a través de ésta, es que la naturaleza realiza un proceso de renovación constante y permanente (de la nada a la nada), es por eso que menciona que la vida y la muerte son dos polos del fenómeno total de la vida.

La muerte es el violento exterminio del nudo de la vida, pero a pesar de ser considerada violenta, es lo que al final corrige las cosas y libera a los hombres de esta carga nefasta, que significa esta miserable e insignificante existencia que tiene, plagada de sufrimiento. El hombre no pierde nada al morir, ya que el vivir mismo es un constante morir, lo pasado muere, y solo se puede vivir en el presente. El hombre tiende a mostrar indiferencia ante la muerte, tal vez por su naturaleza egoísta, pero, a pesar de eso el hombre le teme; es por eso que

16. Álvarez Martínez, *Los filósofos y la muerte*, 207-208.

17. Álvarez Martínez, *Los filósofos y la muerte*, 210.

siempre ha buscado retrasarla y presenta una engañosa apariencia de *amor a la vida*, a pesar de que sabe que al final está la muerte y su inevitable presencia.

Schopenhauer postula que el hombre es un ser para la muerte, ya que nace de la muerte y al final va a hacia ella, ya que antes y después de la vida, se encuentra la muerte. Estos postulados fueron importantes para otros pensadores que también cuestionaron la existencia del hombre, su muerte y lo que lo hace querer escapar de ésta.

Heidegger (1889-1976) es uno de estos pensadores influenciados por la existencia, en su obra más importante, *El Ser y el Tiempo*, postula que el hombre, o como él lo denomina, el ser ahí, es el único ser que tiene conciencia de sí mismo, y de la relación que tiene con el mundo, de ahí que se plantee que es el único ser que de verdad muere, ya que es único consciente de su existencia y del fin de la misma. Al igual que Schopenhauer, él también lo define como un ser para la muerte, porque ésta plantea un límite para su temporalidad, límite que el hombre siempre debe de tomar en cuenta para su propia existencia y el valorar las posibilidades que tiene. La única posibilidad certera que tiene es la posibilidad de su propia muerte, es por eso que el hombre se entrega a la responsabilidad de ésta. A esta responsabilidad (deber morir) está unida la certidumbre de la muerte, pero a estas dos determinaciones está ligada la indeterminación del cuándo. A pesar de saber que va y debe morir, al hombre le causa angustia el saber que es un ser finito, es por eso que busca sustraerse está angustia, se adentra en su propia vulgar e insignificante cotidianidad que tiene y habla de la muerte de forma indirecta utilizando el pronombre impersonal se, por ejemplo, cuando se habla del fallecimiento de alguien más: se murió.

Kierkegaard (1813-1855) es otro pensador fuertemente influenciado por la concepción de existencia del hombre, para él, el hombre de carne y hueso existe de forma concreta en el mundo, debido a que siente, sufre, se desespera y se angustia. Al igual que para Heidegger, para Kierkegaard el hombre es el único ser vivo que propiamente muere, debido a que tiene conciencia de su fin, a diferencia del animal, que al no tener conciencia propia solo desaparece. El hombre es un

ser que vive en angustia: en angustia de su futuro, en angustia de su propio fin, está impaciente de saber cuándo va a morir que llega a estar en un grado de desesperación alto que empieza a estar muerto en vida, a tener una vida en pena constante, que olvida la vida misma y solo se enfoca en la muerte. El hombre es un ser para la angustia. Cabe mencionar que Kierkegaard es un pensador fuertemente influenciado por la religión, de ahí que mencione que la muerte vino por primera vez al mundo humano posterior al pecado original, como una consecuencia de ésta, e impuesta como un castigo divino.

La existencia finita del hombre ha sido un tema de interés, incluso de preocupación para el ser. Este miedo a la muerte suele ser uno de los grandes controladores de la vida del ser, puede llegar a regir todo plan a futuro, por el simple hecho de saber que vamos a morir, pero sin saber en qué momento será.

El hombre sí es un ser para la muerte y para la angustia, pero al mismo tiempo, es un ser para la vida, ya que sin la vida misma no se podría completar el ciclo vida-muerte-vida. Así es como la resurrección no solo está relacionada con el alma, ya que ésta se puede dar también al completar este ciclo de renovación y volviéndolo a empezar, llegando así a regresar a la vida, aunque no sea de la misma manera en la que terminó la anterior. Así, esta existencia finita de un individuo se convierte en una existencia infinita colectiva que termina y vuelve a comenzar.

1.4.- Reflexiones finales

La muerte es un tema extenso y es por eso que era necesario delimitarlo, pero también es igualmente importante tener una definición general, personalmente la definiría como: el fenómeno que da fin a la vida, en esta las funciones biológicas y orgánicas del cuerpo dejan de funcionar y ocasionan que el ser entre en un estado de inmovilidad; la muerte es irreversible e inevitable, así mismo se desconoce con certeza si hay algo después de la misma.

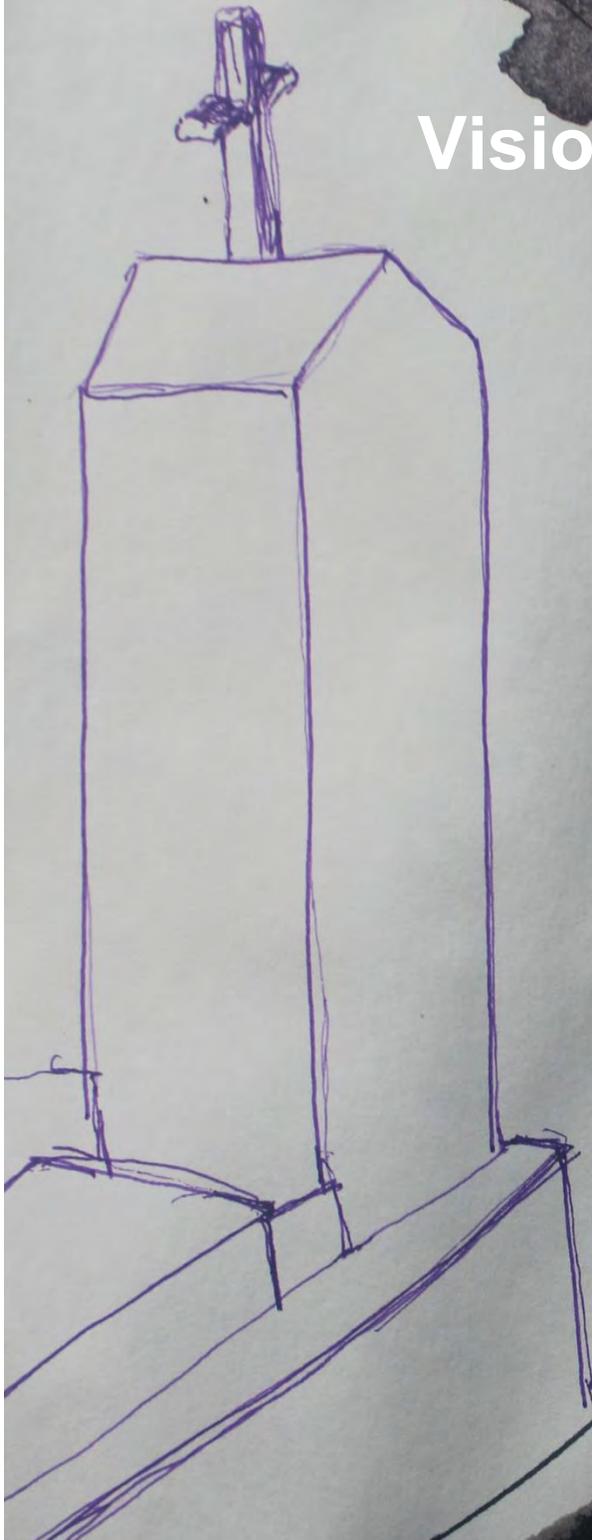
A lo largo de este capítulo se han explorado dos vertientes relacionadas con el tema, la primera de ellas relacionada con el alma y su relación con la muerte y la otra enfocada en la existencia misma del hombre.

Ambas vertientes se encuentran relacionadas entre sí y una se deriva de la otra. Como se mencionó, algunos hombres suele tener pensamientos relacionados con la muerte, los cuales lo hacen angustiarse y experimentar sensaciones relacionadas con el miedo, esto hace que su propia existencia se vuelque hacia un solo camino, que es el de pensar irracionalmente cual será su destino final, sin siquiera pensar que puede que ésta no sea el fin del hombre. Es aquí donde entra el concepto del alma, concepto fuertemente relacionado con la existencia y la muerte, esta es considerada como el elemento más importante del ser, y es el que se suele creer que se desprende del cuerpo al momento de morir, no se sabe cuál es el destino del alma, pero este desprendimiento al momento del fallecimiento suele darnos una sensación de alivio al creer que puede haber algo después de la muerte, o incluso el volver a la vida, fenómeno conocido como resurrección.

Algo que sabemos con certeza es el hecho que la muerte es el final de la vida y por lo tanto el destino final del hombre, este destino puede llegar por diferentes motivos, algunos biológicos u otros a partir de elementos sociales, como el homicidio o algún otro crimen.

Dentro del arte, estos elementos han sido utilizados por distintos artistas a lo largo de la historia, cada uno buscó contar sus experiencias y sus motivaciones para realizar este tipo de piezas. Éstas se deben a un contexto histórico-social en el que se encontraban ubicados o también a un contexto personal, motivados por algún acontecimiento que haya marcado sus vidas. Esto se desarrollará a detalle en el próximo capítulo.

Capítulo II
Visiones plásticas de la
muerte

Capítulo II

Visiones plásticas de la muerte

La presencia de la muerte es uno de los temas más recurrentes dentro de la historia del arte, presente en todas las disciplinas artísticas. Esta ha cambiado a lo largo del tiempo (y esto también depende de las intenciones de cada autor).

Uno de los elementos más comunes son los cráneos, principalmente en las naturalezas muertas, solía incluirse un cráneo a modo de memento mori. Los monjes y santos solían meditar ante uno para hacer un recordatorio de su propia mortandad.

La muerte suele presentarse como el hermano del sueño, los cuales son presentados como personajes de piel clara; aunque la representación más conocida es la de un esqueleto, generalmente vestido con capucha, portando una espada, guadaña, hoz o un reloj de arena. Suele representarse de modo que sirva como un recordatorio, que nadie escapa de ella, sin importar la edad o estatus.

Antes de abordar elementos propios del desarrollo de mi producción personal, es importante mencionar elementos relacionados con la ubicación y referencias históricas que ayudarán a plantear en contexto temático la producción.

A lo largo del tiempo diferentes artistas, estilos o movimientos han utilizado el tema de la muerte como forma de expresión plástica. Estas formas de expresión han sido muy diversas, así como los resultados y las intenciones de cada artista.

Dentro del desarrollo de la producción, se pueden mencionar dos líneas las cuales influyen de manera directa mi producción personal.

2.1.- La muerte como consecuencia de un acto social: Otto Dix y Anselm Kiefer

La muerte se puede manifestar de varias maneras, una de ellas es a partir de un acontecimiento, esto ocasiona que los artistas involucrados en el entorno social afectado reaccionen y expresen su opinión o forma de pensar respecto a

ese tema. Esta opinión puede manifestarse a partir de experimentar ese acontecimiento o posterior a que este termine, ambas opiniones tienen un impacto diferente.

Hablando de un acontecimiento ligado a la muerte, como es el de la guerra, muchos artistas la han usado como motivo para la realización de sus obras. Dos de los artistas que se van a mencionar son algunos, como el caso de Otto Dix y Anselm Kiefer.

Otto Dix (1891-1969), artista perteneciente al expresionismo alemán, así como sus compañeros expresionistas, se enlistó al ejército durante la Primera Guerra Mundial, donde vivió todos los horrores que esto conlleva y lo plasmó en su obra ya que realizó una serie de estampas basadas en sus experiencias como soldado.

Sus apuntes eran tomados del natural y generalmente mostraban los cadáveres de soldados muertos, hacia énfasis en sus rostros y manos, elementos de expresión de una persona, en este caso, es una expresión de su ruina por la trágica arbitrariedad. Muchos de estos apuntes fueron utilizados para su serie *La Guerra*, en donde el elemento predominante es el hacer énfasis en la crudeza y la angustia vivida por los soldados, para él la guerra era un fenómeno natural y la lucha, sufrimiento y muerte son acontecimientos naturales del destino. La muerte se muestra como una consecuencia de la guerra, la cual también trajo otros elementos, como la angustia y la desolación, elementos que se denotan en la obra de Dix.

Posterior a su regreso de la Guerra, Dix realizó una serie de estampas al aguafuerte tituladas *Muerte y resurrección*, las cuales tienen un común denominador, que son las formas extremas de morir. En esta serie se mueve entre la frontera entre lo horroroso y lo cómico, esto debido a sus formas de expresar estos elementos, mientras que en algunas de ellas es demasiado crudo en su forma de expresión, mostrando elementos muy literales; así como en algunas piezas más, parece que utiliza esta crudeza para hacer una sátira del momento.

Muchos de los personajes retratados son miembros de los más bajos estratos sociales, como obreros, desempleados y prostitutas, los más afectados durante la postguerra.

Dix justifica esta crudeza en el hecho de que para él no tienen validez las categorías de “bello o feo”, “No es que yo me obstinase en mostrar lo feo. Lo que ocurre es que todo lo que he visto me resulta bello”¹.

La importancia de estas series radica en la contundencia de lo que nos quiere comunicar, en la serie *La Guerra*, la muerte es un elemento derivado de otro acontecimiento, es una consecuencia de; mientras que en la serie *Muerte y resurrección*, se muestra como un elemento crudo y sático, pero la contundencia en como la muestra sigue sin perderse. Dix supo expresar sus experiencias personales con la muerte de una manera muy impresionante, ambas responden a elementos propios dentro de su vida, primero los horrores que vivió durante la guerra, para después mostrar una cierta cantidad de indiferencia en su producción posterior a su regreso, pero al mismo tiempo, parece que estas obras buscan dar algún tipo de redención por los daños causados durante la guerra.

Anselm Kiefer (1945-), artista alemán nacido en Donaueschingen, Baden-Württemberg, Alemania. Es uno de los artistas alemanes más importantes posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

Si bien su obra no tiene como tema central el de la muerte, es un recordatorio para una sociedad que desea olvidar y empezar desde cero. “[...] gira en torno al acto del luto y transmiten pérdida, desesperación, dolor, melancolía, recuerdo, inserción en el mundo y reparación”².

Kiefer nació poco después de la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial, esto hizo que, a diferencia de Dix no viviera los horrores y consecuencias de la misma. Vivió en la República Federal Alemana, la cual, después de la guerra, entro en un periodo de reconstrucción y olvido, tratando de olvidar todo lo ocasionado durante la misma, y solo buscando mirar hacia el futuro. Kiefer fue uno de los que hicieron reacciones hacia esta iniciativa, al no haber vivido los horrores

1. Eva Karcher, *Otto Dix 1891-1969 "Me hare famoso o tristemente célebre"*. (Colonia: Benedikt Taschen, 1992), 75.

2. Tony Godfred, *La pintura hoy*. (Londres: Phaidon Press. Primera edición en español, 2010), 272.

de la guerra, Kiefer hace sus propias interpretaciones de la misma, sus obras buscan hacer una apropiación del Tercer Reich, busca entenderlo y reinterpretarlo a su manera, en su búsqueda de no olvidar.

Unos de los elementos importantes es el de sus cuadernos o libros de artista, en ellos hace una recolección de elementos autorreferenciales los cuales usa a posteriori; una parte de este proceso es también llevado a cabo en la realización de las libretas de apuntes, las cuales han servido como una antología de bocetos y búsquedas sobre el tema, las cuales muchas veces quedan en un posible acercamiento, pero no llegan a ser obra.

Pero también hay que mencionar que Kiefer utiliza otros elementos en sus obras, aparte del color, estos elementos hacen que sus piezas tengan una riqueza material mayor, así mismo, hace un juego entre el fondo (soporte) y lo que está representado como figura o elemento principal, hago alusión a estos elementos por el hecho de tener cierta relación con estas formas, el uso de materiales extra pictóricos y el de hacer estas combinaciones de figura y fondo en donde los dos pueden pertenecer a ambos.

Ambos artistas son de nacionalidad alemana, y ambos tienen su propia visión de la guerra, uno la vivió, mientras que el otro la busca entender y se apropia de ella en la búsqueda de no olvidar este acontecimiento. Sus maneras de entender y de tratar el tema son muy diferentes, pero al mismo tiempo tienen similitudes, la guerra tiene sus consecuencias, algunas son inmediatas, mientras que otras tardan más tiempo en manifestarse, una de las consecuencias primarias de la guerra es la muerte, como lo podemos ver en la obra de Dix, ésta es un elemento crudo y eternamente vinculado con este acontecimiento y a su producción; por su parte, Kiefer toma a la muerte de una manera más poética, ésta se refleja en estos ataques que hace a los procesos de no olvidar, el no olvidar una nación *muerta* de la cual ha nacido una nueva que intenta crecer a expensas de dejar su pasado y origen. En ambos artistas podemos ver a la muerte como un acontecimiento social, que marca sus procesos y obras, pero que también tiene una pauta e importancia dentro del contexto en el que ellos viven.

La importancia de Dix para mi producción radica en el uso de la técnica del aguafuerte en la realización de sus obras, es una de las técnicas más predominantes y empleadas en mi producción de Estampa; así mismo, sus formas de representación son importantes, la crudeza y primer intención que tiene su trazo es uno de los elementos que hace que su obra sea una pieza referencial e importante dentro de mis intereses personales. Por su parte, la importancia de la obra de Kiefer radica en la forma y maneras de trabajo que éste tiene y que de alguna forma hay también dentro de mi producción.

2.1.1.- Análisis de obras

Hablando de Dix, una de las obras que marcan muy bien lo mencionado es *El Soldado Moribundo* (Figura 1), de la serie *La Guerra*, en este grabado podemos ver como figura central a un soldado agonizante el cual se encuentra en su lecho de muerte; como todos los grabados de Dix, éste solo tiene tonos negros y grises. Los mayores énfasis están en el rostro y las manos del personaje, estos nos dan la lectura de la imagen y son el punto de mayor importancia dentro de la composición. En esta obra podemos ver claro los horrores de la guerra e incluso el testimonio del autor al haberlos vivido:

Sentí miedo, como joven que era. Cuando se va avanzando en el frente, y se está en el infierno del fuego de la artillería... Pero a medida que te acercas cada vez más, va desapareciendo el miedo... Tuve que ver cómo cae justo a mi lado, con una bala certera en el pecho. Todo eso tuve que vivirlo, quería vivirlo.³

Todo lo que se ha hablado aquí esta, la guerra y sus consecuencias y como estas afectaron la producción de muchos artistas, no solo la de Otto Dix; como lo podemos ver en la siguiente obra de la que se hablara, que es *Asesinato por placer* (Figura 2), este aguafuerte fue realizado posterior a su regreso de la guerra, y en éste se puede apreciar de muy buena manera una nueva etapa en su obra. Después de haber vivido y retratado los horrores de la guerra, gran parte de la obra de Dix se fue hacia puntos muy extremos.

3. Karcher, *Otto Dix*, 30

1: Autor: Otto Dix
Título: "Soldado moribundo"
Técnica: Aguafuerte
Año: 1916

Este grabado pertenece a la serie *Muerte y resurrección*, la cual está caracterizada por retratar personas de los más bajos estratos sociales, como lo son prostitutas o vagabundos, en esta obra podemos ver a una prostituta la cual yace degollada sobre la cama, mientras que en la parte inferior podemos ver como dos perros copulan en la misma habitación que esta la mujer muerta.

En esta obra se ve muy claramente esta etapa del autor, él cual se enfoca en retratar las llamadas *formas extremas de morir*, el autor ralla en lo que es considerado como horroroso y cómico, no le importa manifestar ambas categorías en una sola obra. Esto probablemente se deba a su propia experiencia y a lo que ya ha vivido, pero también podemos ver como la guerra y la muerte han traído consecuencias al entorno social que se relacionó en este conflicto.

2: Autor: Otto Dix
Título: "Asesinato por placer"
Técnica: Aguafuerte
Año: 1922

Como se mencionó, de Anselm Kiefer, el elemento más importante es el de sus libretas (Figura 3), las cuales son parte importante del proceso de su obra ya que sirven como elementos autorreferenciales para piezas futuras, es decir, en estas libretas hace un análisis preliminar de elementos que le interesan, de estos elementos toma los más relevantes y los lleva a su obra.

Su obra es diversa y esto hace que pueda tener distintas salidas, así mismo, Kiefer gusta de apropiarse de textos o de imágenes, los cuales integra a sus libretas o a sus obras. Su obra no se queda en pintura, también ha hecho fotografía, un ejemplo claro es la serie de fotografías que tomó en distintos lugares que habían sido ocupados por el régimen nazi, estas fotos se caracterizan por que él trae puesto un traje de soldado nazi y está haciendo el característico saludo; parte de la obra de Kiefer está alrededor de elementos históricos, como el hacer que el espectador no olvide que el régimen nazi y la Segunda Guerra Mundial son parte de la historia alemana.

3: Imágenes de las libretas de Kiefer

2.2.- La muerte como reflejo e interiorización de la conciencia humana: Vincent Castiglia y Maxime Taccardi

Ya se ha hablado de cómo la muerte se manifiesta a partir de un hecho social, como lo es la guerra, y como este acontecimiento afecta al entorno social y así mismo afecta la forma de producir de los artistas, ya sea porque este lo haya vivido o porque lo esté retomando para hacer una búsqueda personal a partir de éste.

Ahora, se hablará de otra visión de manifestar la muerte en diferentes obras plásticas; esto a partir de desarrollar una visión a partir de experiencias propias o a partir de relacionarla con elementos más cercanos a su propia interioridad, lo cual genera resultados más surrealistas ya que no siempre están basados en un acontecimiento que ocurre en nuestra realidad social. De esta visión, se puede hablar de dos artistas los cuales trabajan a partir de esta interiorización, pero que entre ellos comparten pocos elementos en común.

El primero de ellos es Vincent Castiglia (1982-), es un artista Estadounidense el cual realiza su producción utilizando su sangre, haciendo una búsqueda de la vida, muerte y la condición humana, la cual describe como transitoria, ilusoria y soñadora. Haciendo una alegoría a lo finito que es la existencia humana. El uso de la sangre se deriva de una búsqueda personal y el realizar obras relacionadas con el tema de la muerte se deriva de manifestar una forma de liberación hacia un pasado traumático y accidentado.

El artista ha declarado que tuvo una infancia accidentada, debido a los problemas de salud de su madre, la cual tuvo problemas de salud mental. Él ha usado su arte como medio para escapar de su realidad y crear una nueva la cual se manifiesta en sus piezas.

El segundo es Maxime Taccardi (1982-), es un artista Francés él cual también hace uso de su sangre para realizar sus obras, las cuales están sacadas de sus sueños y hace una alegoría sobre la herida abierta y el resultado final como un puente entre la realidad y los sueños. Su tema principal es también el de la

muerte, pero llevada hacia la representación de lo que él llama *el lado oscuro del hombre*: la agonía, desesperación y pena.

Su forma de presentar el tema es diferente a la de Castiglia, principalmente en el resultado y en sus intenciones, mientras ambos se enfocan en la interioridad del hombre, su enfoque va más a aspectos más comúnmente relacionados con la muerte, los cuales son generalmente negativos.

Ambos artistas tienen muchas similitudes en sus maneras de trabajar y justificar sus obras, la gran diferencia es en el resultado final. La principal similitud es la de la intención, ambos buscan la interioridad del hombre y su relación con la muerte, e inherentemente con la vida, esto lo hacen a través de una búsqueda y resultados cercanos a lo onírico; en donde cada artista lleva su interés a un punto personal; Castiglia tiene un resultado que llega a ser de mayor figuración y que personalmente me hace pensar en un punto más cercano a la ilustración que a la pintura o el dibujo, por su parte, Taccardi hace uso de otros elementos aparte de la sangre, lo cual le da más valores a su trabajo, estos elementos me recuerdan a la forma de trabajar de Otto Dix, principalmente se puede ver cierta similitud en su serie *La Guerra*, específicamente en su forma de tratar los rostros o cabezas de sus figuras.

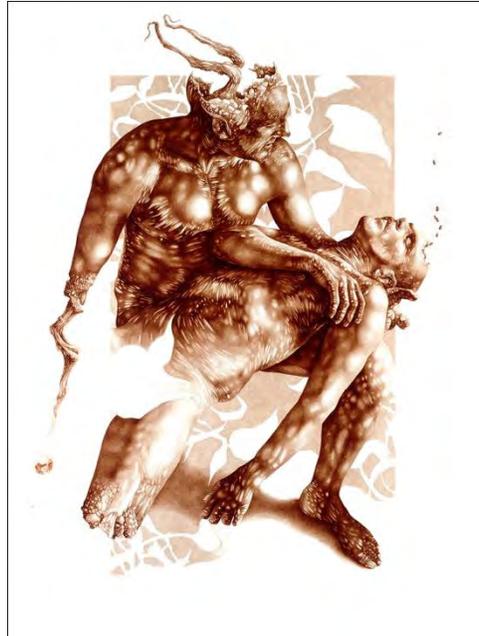
Ambos artistas tienen una visión del tema muy similar y una forma de trabajar parecida, es por eso que los encasillo en un mismo apartado, estos puntos se complementan entre sí y encuentro una relación con mi producción, principalmente en sus motivos y maneras de trabajar, no es que yo use sangre, más bien en su visión del tema y como es que estos lo llevan a cabo.

2.2.1.- Análisis de obra

Con Vincent Castiglia se hablara de una obra llamada *The Sleep* (Figura 4), según el propio artista es una de las obras que más representa la naturaleza humana:

Esta pintura personifica la naturaleza humana de la vida humana: transitoria, ilusoria, soñadora. Retratan a un hombre dormido en los

brazos de un poder más grande que él, una fuerza ciega, benevolente y volátil, hermosa y horrificca, responsable de todos los fenómenos, existe solamente como una indescrptible e indiscernible meta estructura detrás de un mundo conocido y lo desconocido: 'una causa no causada'.⁴

4: Autor: Vincent Castiglia
Título: "The Sleep"
Técnica: Sangre sobre papel
Año: 2006

En esta obra se puede ver dos figuras, una de ellas está durmiendo y está siendo sostenida por la otra, en ambas se puede ver cierta falta de algunas partes del cuerpo, o la ilusión de estar unidas; así mismo, podemos ver una desintegración de los cuerpos, las figuras son centrales y el fondo solo ayuda como medio tono.

Su forma de trabajar hace que sus resultados vayan más hacia lo figurativo, con ciertos tintes cercanos al surrealismo; su producción está fuertemente arraigada a la técnica de trabajar con sangre, y sus resultados surrealistas son los que nos hacen pensar en la interioridad del hombre. Su visión de la muerte es, hasta cierto punto, romántica y reconfortante, no busca incomodar al espectador con elementos mórbidos.

De Maxime Tacardi se hablara de un trabajo titulado *Immolation* (Figura 5), trabajo realizado con la sangre del autor y tinta negra. En ésta podemos ver a una

4. Joseph Collins, "CVLT Nation interviews artist Vincent Castiglia" (Noviembre, 2014 [Consultado el 14/11/16]) <http://www.cvltnation.com/cvlt-nation-interviews-artist-vincent-castiglia/>

figura con una expresión agonizante que ocupa casi toda la extensión de la imagen, el fondo está realizado con aguadas de sangre y acrílico negro.

En esta obra identifico cierta relación con Otto Dix, en la forma de trabajar los ojos o la boca; pero a diferencia de Dix, su enfoque está más cercano a elementos más conocidos del tema, su visión de la muerte es más fatalista y deprimente, se acerca a una visión común de la muerte: el final de la vida del cual no se sabe nada o si hay algo después. La relevancia personal está en la forma de trabajar, esta forma de manejar los fondos y las figuras se acercan a elementos que se han desarrollado durante diferentes procesos creativos.

5: Autor: Maxime Taccardi
Título: "Immolation"
Técnica: Sangre, bolígrafo, acrílico
sobre papel
Año: 2013

2.3.- Importancia y relevancia del tema de la muerte en el arte

Dentro del Arte Contemporáneo, el tema de la muerte sigue siendo un elemento frecuente. En estas obras, se necesita reflejar la necesidad del luto, para así aliviar nuestro pesar. El pintor Eric Fisch (1948-) menciona que la muerte, la enfermedad y el envejecimiento nos avergüenzan, así como el hecho de que pocas pinturas abordan el tema de la muerte como tal, en muchas sobra la ironía, el cinismo y la obsesión por el estilo.

En cuanto a los artistas referenciados, todos hacen uso del tema como motivo para la realización de sus obras, unos se apropian del tema y lo hacen suyo, buscando darle un significado a partir del la psique y de la mente humana, y como este afecta al individuo y a su forma de ser; mientras que otros la utilizan a partir de ser un elemento generado de un acontecimiento social, y como este afecta o hace cambios que muchas veces tienen consecuencias importantes para el desarrollo de un grupo.

Dentro de todas estas manifestaciones, podemos denotar un común denominador: la muerte es una experiencia ajena. Al mencionar el hecho de experiencia ajena me refiero a que la vivimos a partir del fallecimiento de alguien más, es decir de manera indirecta, no sabemos cómo es en realidad el experimentar la muerte, solamente podemos experimentarla a partir de los sentimientos que se manifiestan al momento de ver morir a alguien, estos sentimientos son diferentes si conocemos a la persona que está por morir o si es un completo desconocido.

Durante la historia se ha mostrado este aspecto de experiencia ajena que es propia de la muerte, cada autor muestra lo que experimenta acerca de la misma a través de su obra, puede que haya elementos similares o incluso resultados parecidos, pero eso no implica que la intención o búsqueda del autor sea la misma, y menos si se trata de un tema como lo es la muerte.

El presenciar la muerte siempre generará una reacción, un sentimiento que podrá ser diferente entre individuos, pero nunca habrá alguien que se quede inmutable ante el fallecimiento de alguien, sea conocido o desconocido.

Esta reacción no solo se da de manera visual, en el aspecto teórico también ha habido reacciones y reflexiones en torno a la muerte, las cuales han sido muy diversas desde cómo se ha intentado definir, hasta hacer un pensamiento que trascienda y lleve más allá esa definición, lo cual fue el eje del capítulo anterior, ahora ya se tienen los elementos para hablar de mi producción personal.

Capítulo III
Producción plástica

Capítulo III

Producción plástica

En los dos capítulos anteriores hablamos del tema de la muerte, abordando distintas definiciones, postulados históricos y filosóficos que conforman el contexto histórico que abarca el desarrollo de mi producción personal, los cuales no suelen estar completamente presentes dentro del mismo, pero si encuentran en mis propuestas, son parte de mis reflexiones, además de que son parte importante de mi visión personal de la muerte; también se mencionaron algunos artistas que han retomando este tema y que por su forma de trabajarlo o por su contexto social y personal, resultan de mi interés para el desarrollo de mis propios procesos creativos.

El desarrollo de mi producción parte de dos disciplinas muy importantes: La Pintura y La Estampa, dentro de éstas es que se ha desarrollado toda la producción, estas dos están unidas por el uso de Libretas de Apuntes, en donde el proceso de experimentación es evidente, y es el primer paso para el desarrollo de diferentes piezas. Se eligieron estas disciplinas sobre las demás, en principio porque mi formación dentro de la licenciatura se desarrolló principalmente dentro de éstas y que, junto con el Dibujo, son en las que más se ha trabajado y en donde más interés ha existido. Hablando de Pintura, el primer acercamiento vino en el taller del maestro Ulises García, pero la estadía dentro del taller de la maestra Herlinda Sánchez fue el punto de partida para el desarrollo de diferentes formas de trabajo en esta disciplina, la Pintura Abstracta cobra una importancia mayor para el desarrollo de la producción, estas formas de trabajo se asentaron en el taller del maestro Luis René Alva, además que el continuar produciendo ha hecho que la forma de trabajo tome un estilo propio.

En el área de Estampa se ha trabajado con el maestro Fernando Ramírez, en la que se trabaja con un enfoque más cercano a la figuración, lo cual hace que haya un dialogo más diverso en conjunto con la Pintura, se busca que ambas disciplinas convivan para diversificar el discurso.

Ahora se hablará de cómo se ha desarrollado mi producción personal y como estos elementos son retomados e interpretados con el motivo de hacer diferentes propuestas respecto al tema.

3.1.- Consideraciones generales sobre la producción

El desarrollo de este proyecto se ha dado a lo largo de cierto tiempo, aproximadamente unos dos años, el comienzo de este proceso, como se mencionó en la Introducción, fue a través de un encuentro fortuito, encuentro que se dio un día cuando me encontré por la calle un ala de mariposa rota (figura 1). A partir de este pequeño elemento fue que se empezó a investigar y a desarrollar con mayor detenimiento este tema.

1: Ala de mariposa encontrada, uno de los factores para comenzar este proyecto

Antes de este encuentro, ya se tenía cierto interés sobre el tema, y se habían desarrollado algunas propuestas las cuales no florecieron para trabajar un proyecto de manera formal. Como se mencionó en el capítulo anterior, la muerte es una experiencia ajena, la cual se vive a través de el fallecimiento de alguien más, ya sea cercano o no. En mi caso, he vivido la muerte de mi abuela y de mi tía abuela, el fallecimiento de ambas han sido mis experiencias más cercanas a la muerte.

A partir de este encuentro es que se empezó a desarrollar este tema con más detalle. Este proyecto tuvo sus primeros acercamientos y propuestas en Pintura y posteriormente en Estampa, como observaremos más adelante.

La mariposa es el elemento más frecuente en la producción, ésta se relaciona con el alma y la resurrección, su metamorfosis de oruga a crisálida y después a mariposa guarda una estrecha relación con el ciclo vida-muerte-resurrección. Culturas como la mexica han retomado este simbolismo, ellos consideraban a la mariposa como un símbolo de la muerte ya que se le relacionaba con las “Cihuateto”, que eran representaciones divinas de mujeres las cuales habían muerto en el parto; así como de guerreros, personas importantes y de aquellos caídos en batalla o en sacrificios humanos. Las mariposas de ocaso o nocturnas son consideradas fantasmales, al ser las almas de las mujeres muertas en el parto, las cuales descendían a la tierra. La palabra nahua usada para referirse a las mariposas era papálotl, algunas palabras derivadas de ella son apapalotarse, que significa tomar una apariencia enfermiza o pálida; y papalota, que se refiere a una mariposa, o a una mujer pálida o enfermiza¹.

La divinidad Itzpapalotl (itztli=obsidiana, papálotl=mariposa), mariposa de obsidiana, estaba íntimamente vinculada con este concepto, ya que es una diosa relacionada con la muerte y el sacrificio, principalmente relacionada con las cihuateto, la cual está relacionada con la especie *Rothschildia Orizaba* (Figura 2). Otra divinidad era Micpapalotl, la cual es una mariposa negra y velluda que solo vuela de noche, llegando a lugares poblados. Los habitantes de los poblados tienen la creencia de que si esta mariposa llega cuando hay un enfermo en casa,

1. Carlos R. Beutelspacher, *Las mariposas entre los antiguos mexicanos*. (México: FCE, 1989), 16.

éste muere. Su nombre proviene de miquiztli, muerte y papálotl, mariposa, es decir, *mariposa de la muerte* y la especie en la que se basa es la *Ascalapha Odorata* (Figura 3). Los mexicas eran un pueblo obsesionado con la muerte más que cualquier otro, esto se refleja en sus constantes sacrificios humanos, junto con la creencia de un mundo mejor que se renueva con la sangre. Podemos encontrar una conexión con el mundo europeo, con algunas significaciones mencionadas en el Capítulo I; la mariposa era un símbolo de metamorfosis y se tenía la creencia de que al morir una mariposa salía de nuestras bocas y que era ésta la que trasportaba el alma al mundo de los muertos. A pesar de las distancias geográficas existentes, estos simbolismos de cambio dan como consecuencia una imagen de lucha de opuestos, en este caso el de la vida y la muerte. Estas referencias y especies son comúnmente utilizadas en el desarrollo de diferentes propuestas plásticas, la significación de la mariposa es un elemento importante en el desarrollo de mi producción².

2: *Rothschildia Orizaba*

En este caso, la mariposa se convierte en un signo el cual responde a un significado que se le da al desarrollar las diferentes propuestas. El signo, según

2. Doris Heyden y Carolyn Baus Czitrom, "Los Insectos en el Arte Prehispánico", *Artes de México* 1, no. 11 (Primavera 1991).

Omar Calabrese es definido como un sustituto significante de algo, del signo se derivan el símbolo, el icono y el índice; el símbolo se define como un signo determinado por un objeto dinámico y un objeto dinámico se relaciona con un objeto tal como es; mientras que el índice es un signo determinado por su objeto dinámico en virtud de su naturaleza interna, y por último el índice es un signo determinado por su objeto dinámico en virtud de la relación real que mantiene³.

Dentro de mi producción, se hablan de signos y símbolos, la mariposa se convierte en un sustituto significante de la muerte, y es por eso que se convierte en signo, se convierte en símbolo por el objeto dinámico, que en este caso sería variable, como lo podrían ser otros conceptos que acompañan ciertos simbolismos dados, como lo son el alma o la existencia; considero que no es ni icono ni índice por el hecho de que estos conceptos no son concretos y están más cercanos a ser tomados como elementos intangibles (Figura 4).

3: *Ascalapha Odorata*

Para entender mejor este aspecto de los signos y su uso hay que comenzar hablando de la semiótica, definida por Umberto Eco en su *Tratado de Semiótica General* (1975) de la siguiente forma: “La semiótica tiene que ver con cualquier cosa que pueda ser asumida como signo [...] Esta otra cosa no debe existir necesariamente, pero debe subsistir de hecho en el momento en el cual el signo está en su lugar. En ese sentido, la semiótica es, en principio, la disciplina que estudia todo aquello que puede ser usado para mentir”⁴.

3. Omar Calabrese, *El lenguaje del arte* (Barcelona: Ediciones Paidós, 1987), 144.

4. Calabrese, *El lenguaje del arte*, 13.

4: Autor: Sebastian Domínguez Narinián
Título: "Sosteniendo el alma"
Técnica: Aguafuerte
Medidas: 23.1x36.9 cm
Año: 2016

La semiótica se divide en semántica, sintaxis y pragmática, las cuales son en resumidas cuentas la relación entre signo y significado, entre signo y signo, y entre signo y fruidor respectivamente. Para ser más específicos con estos aspectos, "[...] el aspecto semántico de la obra nace de la elección de la forma, más económica y original de establecer una correspondencia entre signo icónico y mensaje con carácter simbólico"⁵. El aspecto sintáctico está definido como "[...] la analogía de la proposición y de la situación real"⁶. El aspecto pragmático, "[...] está en el análisis de las relaciones entre los diversos actores del hecho comunicativo, comprendido en el ambiente y la obra"⁷.

Partiendo de estos hechos, la producción se enmarca en su proclividad en el nivel de lectura semántica, debido a la importancia del uso de los signos y el tema que se utiliza, la correspondencia entre ambos es muy importante, el signo principalmente usado (mariposas), está fuertemente relacionado con el mensaje simbólico y su correspondencia (símbolo de muerte), mientras que el aspecto

5. Calabrese, *El lenguaje del arte*, 192.

6. Calabrese, *El lenguaje del arte*, 192.

7. Calabrese, *El lenguaje del arte*, 192.

sintáctico no es muy notorio, estos mismos símbolos son poco o nulamente relacionados con el tema, muchas veces este tema se relaciona con otros símbolos o elementos, como lo son cráneos o esqueletos, así como la guadaña. Hablar del aspecto pragmático es complicado, aunque cabe mencionar que la realización de mis propuestas suele responder al tema y a como se ha manejado a lo largo del proceso creativo, pero para el público en general, es difícil saber el mensaje o motivo de realización, estos signos utilizados son poco relacionados con el tema y para eso es necesario usar otro recurso comunicativo como lo es la escritura, la cual se refleja en el título de la obra, para así poder generar una reacción en el espectador.

La abstracción es otro elemento importante dentro del desarrollo de mi producción, se define como aquella que se basa en los elementos visuales puros, como formas, líneas, colores, que son despojados de toda imagen figurativa e independiente del mundo externo. También se llega a entender como aquella que, partiendo de una imagen figurativa, abstrae sus pormenores, deformando y modificando sus elementos esenciales, a esto se le llama síntesis figurativa. Personalmente, la definiría como aquel arte que se despoja de elementos que nos recuerden una representación naturalista de algún elemento existente, pero que no deja de ser una representación de algún objeto, solamente que en este caso retoma la esencia y la lleva a una exteriorización más cercana al sujeto y no a como él ve el objeto en la realidad; también se basa en los procesos mentales e imaginativos del creador; Cayetano Aranda menciona que este tipo de arte responde a “un proceso de idealización, que toma la noción de *idea* en el sentido de pensamiento y realidad”⁸, es decir, la noción de idea se toma en su forma más pura y así se exterioriza en la obra.

El Arte Abstracto toma del purismo las ideas de no retomar la naturaleza para la realización de una obra; el purismo es un movimiento surgido entre el siglo XIX y XX, y que toma como postulado principal el de la Pintura en sí, que a su vez, se basa en la idea de el arte por el arte de Diderot, Cousin y Baudelaire; para el Arte Abstracto lo más importante es la representación de las ideas a un nivel más

8. Cayetano Aranda Torres, *Filosofía de la pintura en imágenes*, (Murcia: Ediciones de la Universidad de Murcia, 2009), 27.

cercano a como se desarrollan en nuestra mente, para así no supeditarlas a un elemento físico como lo es la naturaleza. Este concepto de la Pintura en sí, surgió durante el surrealismo y “nació de una subjetividad alterada por el deseo de reivindicar el imaginario y inmensurable de la interioridad individual”⁹. Los puristas buscaban que la pintura no estuviera atada a ninguna condicionante que no fuera más que las que ella misma se impusiera, incluso llegaba a no retomar la naturaleza como elemento principal para la creación, como lo menciona Rubert de Ventos:

La negación de la naturaleza no es un fin sino un medio, y el nuevo arte acusa y recusa el pasado no en cuanto representativo sino por ser alineado. Sin entender esto no puede llegarse a comprender que es propiamente el arte abstracto, cuya negación de la apariencia no es más que una consecuencia de su voluntad de autonomía. La nueva pintura es pues, antes pintura en sí, que pintura no figurativa.¹⁰

En mi caso, en las diferentes composiciones se realiza una combinación de figuración y abstracción, es decir una síntesis figurativa, y se busca romper con la representación naturalista del motivo principal, esto en pro de la realización de diferentes propuestas.

En resumen, el tema general de mi producción es el de la muerte, el cual se ha delimitado a partir de los significados de los símbolos y signos usados, los cuales también están relacionados con la vida y con un elemento que se vincula con ambos conceptos: la resurrección. La resurrección se relaciona con los símbolos y los significados de los motivos usados a partir del ciclo de vida de estos, la mariposa inicia su ciclo de vida como gusano, relacionándose directamente con la vida; pasando a ser una crisálida, donde metafóricamente muere, para después renacer como mariposa.

Las mariposas se han convertido en el principal motivo visual dentro de la realización de mi producción. Estos motivos resultan ser el elemento principal de la composición, la cual generalmente es central, otros elementos compositivos son poco usados. Esta composición se ha buscado romper en la producción más reciente, de la cual hablaré más adelante en los apartados correspondientes.

9. Elia Espinosa, *L'Esprit Nouveau. Una estética moral purista y un materialismo romántico*, (México: Universidad Nacional Autónoma de México. Dirección General de Publicaciones, 1986), 68.

10. Xavier Rubert de Ventos, *El arte ensimismado*, (Barcelona: Ediciones Ariel, 1963), 18.

3.2.- Libreta de apuntes

Primero hay que mencionar el porqué se está utilizando este término y no otros que podrían ser sinónimos, como lo son bitácora o libro de artista, y eso más que nada va a la función que se le da. En esta libreta de apuntes se van realizando las ideas que van apareciendo, así mismo, estas ideas se van desarrollando y variando con el fin de buscar un resultado que sea de agrado y pueda realizarse en Pintura o Estampa. Es decir, la libreta de apuntes es el primer paso de realización de la producción, es donde se plantean las ideas a desarrollar más a detalle en otras disciplinas.

En el caso de la bitácora de obra, todo lo que se realiza esta tomado en cuenta como una obra en potencia, mientras que en la libreta de apuntes muchas de esas ideas pueden quedar ahí, sin tener ninguna otra salida, pero sin llegar a ser obra. En el caso del libro de artista, éste ya es considerado como una obra por sí misma, mientras que yo considero la libreta de apuntes como algo de aspecto más personal en donde se puede realizar ideas que no es necesario que alguien las vea. A nivel personal, la libreta de apuntes se encuentra en el lugar más íntimo, mientras que el libro de artista se encuentra mucho más cercano a lo público, y la bitácora es como un punto medio entre ambas.

La libreta de apuntes es el lugar donde se depositan todas las ideas en primera intención, a partir de donde se detallan y realizan variaciones para poder llegar a un producto final que será una pieza de Pintura o Estampa, es decir, yo utilizo la libreta de apuntes como la primer parte del proceso creativo.

Se han trabajado diversas libretas de apuntes a lo largo de la realización de mi producción, dentro de las cuales predomina el uso del Dibujo. Éstas no son específicas para una sola disciplina, es decir, que un boceto puede ser realizado para Pintura o para Estampa y al no estar supeditadas a una disciplina, estas libretas solamente tienen un orden cronológico.

5: Boceto de la libreta de apuntes, Lápiz Acuareleable, 2014. Uno de los primeros en realizarse, el enfoque principal está en la figura.

La realización de estos bocetos está enfocada al uso de distintos materiales, como lo son la tinta china, aguadas, carboncillo, pastel y ocasionalmente óleo y chapopote. Varias veces una misma idea es realizada con diferentes materiales para obtener diversos resultados, o también se realizan variaciones de un motivo con los mismos materiales, esto sirve para reforzar o concretar una idea en específico.

El enfoque de los bocetos es una mezcla entre lo figurativo y lo abstracto, elementos como la proporción son poco considerados o son dejados en segundo plano, y se busca que la forma se vaya realizando de primera intención, sin temor al “error”, ni con un enfoque al detalle, muchas de las figuras son sintetizadas o economizadas. En tiempos recientes se ha recuperado el interés por realizar bocetos con mayor grado de detalle, esto ha llevado a varios cambios en la producción, donde los estilos, formas y Formas¹¹ se han adaptado a la recuperación de elementos que se habían dejado de lado a lo largo de los procesos creativos en esta producción. La recuperación de estos elementos visuales ha empezado a enriquecer la realización de bocetos, en el aspecto de que algunas salidas ya estaban -en palabras propias- agotadas, y esto generaba una repetición de los motivos. Esta recuperación ha empezado a realizar cambios

11. Especificando los términos forma y Forma, forma (o figura) se define como cualquier elemento que se encuentra en nuestro quehacer diario, en términos generales, todo lo que nos rodea; Forma, es todo elemento de creación artística, la cual deriva de la forma, y es llevado a otra cosa a partir de la realización de una obra plástica. En el quehacer artístico, la forma lleva hacia la Forma. (Véase glosario)

en la producción de Pintura y Estampa, en donde estos elementos se han combinado con las Formas ya trabajadas con anterioridad, generando diferentes resultados a los ya obtenidos; para la realización de la producción en las diferentes disciplinas es necesario hacer un apartado para cada una, para poder hablar con mayor detalle.

6: Boceto de la libreta de apuntes, Tinta China, 2016. Uno de los más recientes, el usar distintas maneras de dibujar se ha convertido en un punto comúnmente utilizado.

3.3.- Pintura

La realización de este proyecto comenzó en Pintura, en donde se empezaron a generar los primeros acercamientos sobre lo que se quería decir de este tema y sobre el uso de los motivos.

Los primeros acercamientos fueron más representativos y de terminación figurativa, poco a poco se fue rompiendo la figura para acercarse a unos resultados más abstractos, sin dejar la representación del motivo principal.

El diálogo entre el motivo y el tema ha sido una de las mayores preocupaciones durante la producción, este dialogo afectó el uso de cierta paleta de color, la cual suele ser de colores tierra u oscuros, también se utilizan colores

que se encuentran en diferentes especies de mariposas; así como otros elementos extra pictóricos y en la forma de realización de los mismos. Los elementos teóricos han sido de utilidad, así como otras referencias, como las de elementos culturales o de elementos literarios relacionados con el tema, los cuales eran agregados al bagaje y a la paleta de posibilidades y de salidas plásticas; uno de los casos más representativos es el uso del violeta en diversas composiciones, el uso de este color derivó de la lectura del libro *Las intermitencias de la muerte* de José Saramago, en donde la muerte enviaba cartas de este color a las personas destinadas a morir pronto.

La libreta de apuntes cobra gran importancia en la realización de bocetos destinados a Pintura, muchos de los cambios realizados en la producción fueron producto de bocetos y variaciones de los mismos; el principal cambio fue el dejar poco a poco la figuración y hacer una apuesta por un mayor grado de abstracción de la figura, más el uso de una paleta muy similar, la cual se encontraba entre los tierras, azules, violetas, negros y blancos que generó una uniformidad en los resultados obtenidos.

Otro cambio que se realizó fue el de hacer composiciones que no tuvieran un control de la realización de las Formas al tener una conformación más “accidentada”, aunque hablar del “accidente” es poco certero, ya que como dice Collingwood: “las obras de arte no podrían ser productos por accidente. Debe de haber algo controlado”¹²; así que, se podría decir que en la realización de la producción uno de los elementos técnicos es el uso del “accidente controlado”.

Este elemento fue utilizado, principalmente, en la realización de manchas de color, las cuales eran realizadas con el medio pictórico (principalmente óleo) y aguarrás, esto generaba una mancha opaca la cual no cubría en su totalidad los elementos previamente pintados, estas manchas se depositaban en la superficie de primera intención, dándole gran importancia al gesto o al movimiento al verter la mezcla pictórica, citando a Collingwood “[...] la pintura se halla íntimamente vinculado con la expresividad de los gestos hechos con la mano al dibujar, y de los

12. R.G. Collingwood, *Los principios del arte*, (México: Fondo de Cultura Económica, 1993), 122.

gestos imaginarios por los cuales el espectador de una pintura aprecia sus 'valores táctiles' "13.

7: Realización de la pieza *Desfragmentación*, el quemado del soporte fue una parte fundamental del proceso.

Otra de las técnicas usadas fue la de la encáustica, ésta ha permitido en primer lugar, resultados diferentes a los conseguidos con el óleo, los acabados son más brillantes y el producto final se acercaba a un resultado matérico, debido al mismo uso de la técnica y de cómo era aplicada. El uso de ésta derivó en ciertos cambios, como el uso del fuego y del soplete para alterar o generar planos dentro del soporte, esto para generar otros resultados visuales, la aplicación directa del fuego a los soportes respondió a dos conceptos: el primero de ellos, el aspecto visual y una búsqueda de manejar otros aspectos "pictóricos" (aunque en el sentido estricto de la palabra el quemar no cuenta como un aspecto pictórico, pero si podría contar como un aspecto plástico) y el otro concepto va relacionado con el mismo tema de la producción, la muerte, en el caso de quemar el soporte para "matarlo", en el sentido de llevar éste a una relación cercana con los medios y generar un dialogo más enriquecido (Figura 7).

13. Collingwood, *Los principios del arte*, 229.

Algo que unifica todas estas formas de trabajo es el constante proceso de experimentación que se ha mantenido durante el desarrollo de la producción, los resultados han variado bastante de pieza en pieza, el uso de diferentes técnicas y formatos de soporte generaron que no se entrara en una zona de confort, en donde la solución de la producción se resolviera de formas más fáciles, lo cual propiciaba y ayudaba a este constante proceso de experimentación.

Al hablar de la producción más reciente, cabe mencionar que algunos procesos se han mantenido, pero también se han regresado a otras maneras de trabajar, la primera de ellas es el realizar soluciones con mayor acercamiento a la figuración, buscando romper y al mismo tiempo, complementar lo anterior. Retomar el acrílico es otro de los elementos que se ha comenzado a hacer; el proceso de experimentación se ha mantenido, ahora llevándolo a recuperar formas de trabajar. Uno de los elementos que se ha buscado modificar es el romper con el motivo, el cual ha estado presente durante todo el desarrollo del proyecto, esta búsqueda de querer romper y dejar este motivo radica en el hecho de que para poder continuar con esta producción hay que comenzar con un proceso de cambio y constante modificación de las búsquedas y resultados visuales. No se puede quitar completamente estos motivos ya que están fuertemente arraigados y vinculados con la producción que se ha realizado, pero se debe de comenzar con un proceso de modificación y asimilación de otros elementos, fuera de los ya utilizados, el buscar o regresar a otros motivos se convierte en algo necesario y urgente para enriquecer la producción futura.

3.3.1.- Análisis de obra

No hablaré de todas las obras que se han realizado, algunas de ellas no pasan de ser un experimento o una variación de algo que ya se había realizado, pienso hablar de tres obras que a mi consideración son de las más representativas y engloban lo que se ha hecho durante la producción en pintura.

8: Autor: Sebastian Domínguez Narinián
Título: "Muerte/Resurrección"
Técnica: Óleo sobre tela
Medidas: 90x60 cm
Año: 2014

La primera pieza de la que hablaré se titula *Muerte/Resurrección* (Figura 8), esta es la primera obra que se hizo con el tema, es un óleo sobre tela, en ésta se buscó hacer una analogía con los simbolismos de las mariposas y sus etapas metamórficas anteriores, principalmente el que se refiere a que cada etapa es una etapa de la vida del hombre (vida-muerte-nueva vida o resurrección). La composición está orientada hacia arriba, donde se encuentra el punto principal, que es una polilla llamada *Archerontia Atropos*, también conocida como esfinge de

la muerte porque en su lomo tiene una figura que asemeja a un cráneo humano; abajo se encuentra una crisálida y en la parte inferior esta la oruga, la paleta de color va de los tierras en la parte de abajo a los amarillos y blancos arriba, asumiendo un ascenso, desde el subsuelo hasta llegar al cielo.

Esta obra guarda relación con la simbología de la resurrección y por lo tanto guarda un vínculo con los enfoques mitológicos y religiosos, en donde uno de los puntos importantes era el trascender la muerte y llegar a alcanzar una nueva vida, es decir una especie de “inmortalidad”, en este caso es a través de la salida de la crisálida (que se relaciona con un estado de inmovilidad, o con la muerte) hasta convertirse en un nuevo ser, relacionado con la figura de la polilla y su ascenso a un nivel más alto.

La siguiente obra se titula *Desfragmentación* (Figura 9) ésta es una de las piezas que más engloban el termino de llevar el tema al soporte, como se mencionó arriba, se buscó que se “mataran” los cuadros, en el caso de éste, se quemó el soporte, el cual está hecho de madera, es decir que es un bastidor rígido, este tipo de bastidores permitía hacer esto con más facilidad ya que parte de que las cenizas se quedaban en el soporte, lo cual hacia que se quedara un tono negro o incluso llegaba a opacar los colores que se utilizaban.

Compositivamente esta pieza es central y solo tiene insinuado a través de una silueta la figura de una polilla, el titulo se deriva de cómo parece estar separada la figura, el color blanco ayudo para eso. Durante la realización se quemó el soporte, esto se logró a partir de usar solventes que se utilizan en el Taller de Pintura, principalmente aguarras, y se prendía utilizando un soplete, éste era un proceso peligroso ya que la flama podía salirse de control fácilmente, debido a la inflamabilidad del solvente. Esta fue una pieza experimental, ya que se buscaba llevar el tema más allá del contenido, cosa que si se logró, pero debido a la falta de espacio en el área de trabajo, no se ha podido hacer con mayor frecuencia.

9: Autor: Sebastian Domínguez Narinián
Título: "Desfragmentación"
Técnica: Óleo y acrílico sobre tabla
Medidas: 80x80 cm
Año: 2014

10: Autor: Sebastian Domínguez Narinián
Título: "En el lugar del descanso"
Técnica: Óleo y chapopote sobre tela
Medidas: 80x100 cm
Año: 2016

El chapopote también ha sido uno de los materiales más utilizados, el tono tierra que tiene es de mi agrado, además que permite hacer piezas monocromas interesantes. Este tono se utiliza para recordar algunos de los tonos tierra o café que tienen algunas mariposas, aunque no se utilice el símbolo en alguna composición. La siguiente pieza es más reciente que las anteriores, en ésta se buscó romper con muchos de los parámetros hechos hasta ese momento, el primero fue hacer un acercamiento más figurativo, pero sin dejar de lado todas las formas de trabajar. Esta pieza se titula *En el lugar del descanso*, (Figura 10) básicamente son dos tumbas que se encuentran en el Panteón Jardín en la Ciudad de México, está basado en una foto tomada; en una de las dos tumbas se puede apreciar lo que es un rehilete, lo cual hace pensar que la tumba pertenece a un infante, en la obra este elemento se traslada a ser uno de los puntos

principales, éste contrasta con el color del chapopote al haberse usado blanco. En la pieza, el tema principal es el recuerdo, los cementerios suelen ser un lugar de descanso y de recuerdo de los seres queridos que ya partieron, en el caso de esta tumba, el principal recuerdo se encuentra en el mismo rehilete, el cual le da una identidad sobre las demás tumbas.

3.4.- Estampa

El trabajo realizado en el área de Estampa fue muy diferente al de Pintura, mientras que la constante fue el frecuente proceso de experimentación, éste se adaptaba a las posibilidades que daban las diferentes técnicas lo cual se convirtió en el punto en común.

En los comienzos la técnica predominante fue la de la Xilografía, en donde se hicieron los primeros acercamientos, estos eran con tintes complementarios a la producción de Pintura, esto ocasionaba que esta producción no fuera muy rica visualmente y que solo diera un complemento a lo que se estaba realizando.

El cambio se observa cuando se empezó a realizar Huecograbado, esta técnica generó una modificación dentro de las Formas de trabajo, empezando a realizar otro tipo de composiciones, que aunque tuvieran relación con la producción de Pintura, eran individuales e independientes.

Por sus maneras de trabajo, esta producción está más cercana a la figuración, de donde no se alejó por completo. Las técnicas más usadas son la del Aguafuerte y el Aguatinta, las cuales se usan en todas las propuestas para resolver diferentes elementos, y con esto generan un diálogo propio. Se ha buscado que haya un juego y una amalgama entre la figuración y la abstracción, aquí el accidente no tuvo mucho enfoque, y en principio el proceso de experimentación fue más cercano a conocer y saber qué posibilidades y restricciones me daban los materiales y soportes, más que a enriquecer las posibilidades visuales que se daban.

La figuración cobra un papel más importante aquí, el uso de la línea es uno de los elementos unificadores en la producción realizada sobre el metal. Posteriormente, la experimentación procede de probar distintos tiempos de quemado con el ácido nítrico, con el fin de atacar por tiempos prolongados la placa, así mismo, los quemados cortos también cobraron relevancia. Una de las grandes diferencias con respecto a la Pintura es el hecho que hubo una unificación en tamaños dependiendo de las diferentes series realizadas, los formatos no eran muy grandes y más bien entraban en un formato pequeño o mediano.

La producción actual también sufrió grandes cambios, uno de ellos fue la anexión del barniz blando como otra posibilidad de resultados, así mismo, un mayor uso de la línea y de elementos mucho más cercanos a la figuración que con anterioridad no se había trabajado. Asimismo, el rompimiento con respecto a la unificación de formatos, al probar algunos pequeños pero que tendían a ser alargados o apaisados.

En la Estampa se ha podido romper de mayor manera con el motivo principal, esto ha pasado de dos maneras: la primera se aleja completamente para realizar otros acercamientos visuales; la segunda llega a un punto de completa abstracción de esta figura, buscando no tener ninguna relación con lo anteriormente realizado, esto se comienza a hacer al regresar a la Xilografía; en el Hecograbado, aun se sigue trabajando de manera más cercana a la figuración.

3.4.1.-Análisis de obra

Una de las primeras piezas en Estampa fue *Esfinge de la muerte* (Figura 11), hecha en madera, fue uno de los primeros acercamientos al motivo, de nuevo es utilizada la *Archerontia Atropos*. Esta composición aun no rompe con la figura y se acerca a un aspecto más ilustrativo, además es predominantemente central. Como la mayoría de las obras en Estampa, se utiliza una sola tinta al momento de la impresión. En esta obra se buscó seguir con este tratamiento en la relación

mariposa-símbolo del alma, es por eso que el motivo es el único en ser utilizado en esta composición.

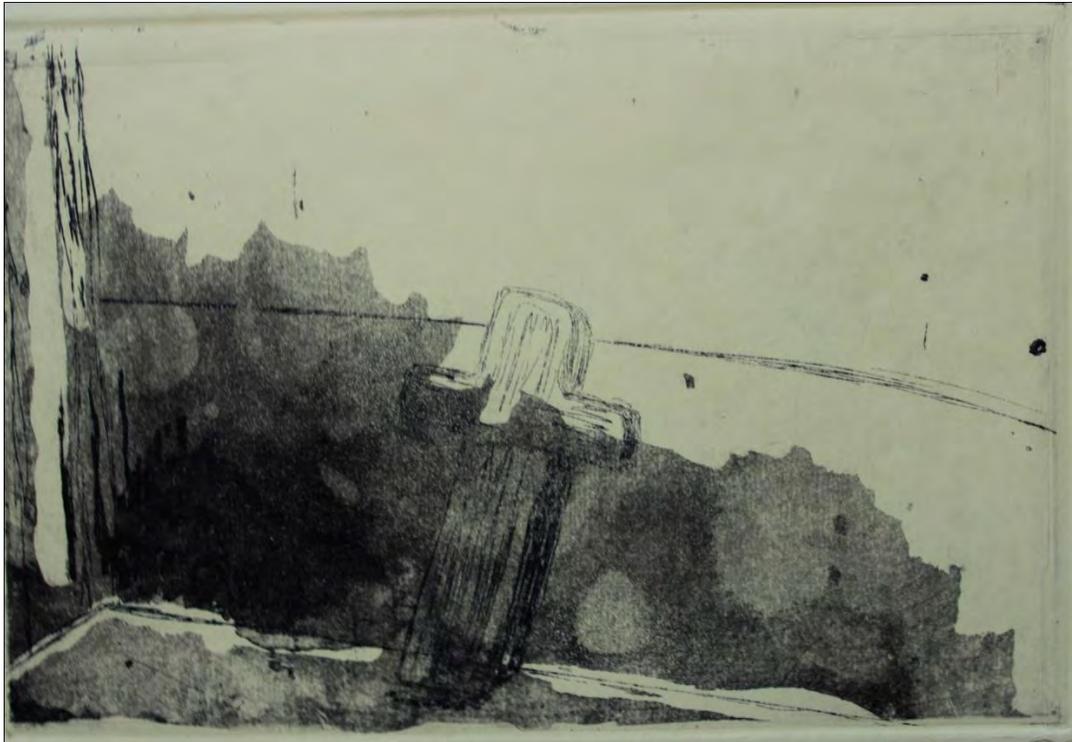

11: Autor: Sebastian Domínguez Narinián
Título: "Esfinge de la muerte"
Técnica: Xilografía
Medidas: 15.5x24 cm
Año: 2014

La producción realizada en Estampa sufrió un gran cambio al empezar a realizarse Hecograbado, muchas de estas piezas empezaron a tener una relación con el dibujo lineal, utilizando la técnica del Aguafuerte, y con algunas semejanzas con las aguadas, a través del uso de la Aguatinta. Otro hecho que ocurrió fue el de dejar de lado el motivo, y hacer composiciones basadas en otros aspectos del tema.

Una de ellas es la titulada *Abandono* (Figura 12), realizada a partir de una fotografía; en esta pieza podemos ver como motivo central una cruz de debiera de estar en alguna tumba, pero la encontré recargada sobre uno de los muros del cementerio. Este hecho me pareció muy interesante, encuentro relación con el fenómeno de que algunos hombres buscan una especie de inmortalidad a través

del recuerdo, en este caso, el recuerdo se debería de mantener a través de la lapida, la cual es la que tiene el nombre del difunto, pero como eso ya no es posible, ahora hay una tumba sin lapida y por lo tanto sin la posibilidad de saber quién era en vida, es decir ha perdido el último elemento con el que guardaba algo de identidad y la inmortalidad buscada para mantenerse en este mundo: su nombre.

12: Autor: Sebastian Domínguez Narinián
Título: "Abandono"
Técnica: Aguafuerte y aguainta
Medidas: 16x24.5 cm
Año: 2015

Otra obra que rompió con el motivo es *Aparición* (Figura 13), esta también es una de las piezas que ha roto con el formato utilizado, en esta, es vertical y predominantemente alargado. En ella podemos apreciar el uso predominante de la Aguainta, así mismo algunas líneas hechas con Aguafuerte.

Esta obra es predominantemente abstracta, el título se debe a que, en parte, la unión de líneas hace una semejanza con una figura humana, pero sin estar completamente presente o marcado, es como una especie de fantasma, que

suele ser definido como una aparición o una visión de algo imaginado o del alma. Si bien esta definición guarda relación con uno de los términos más utilizados dentro de mi producción, también encuentro relación con los postulados existencialistas relacionados con la muerte. Como se mencionó en el Capítulo I, los filósofos existencialistas consideraban al hombre como un ser para la angustia y para la muerte, éste se la pasaba pensando en su destino final como un hecho cotidiano. La relación que le encuentro es, a mi parecer, que este pensamiento constante hacia al tema hace que algunos hombres pierdan su identidad de estar vivos y se conviertan en un recuerdo de su ser, en una especie de fantasma en vida.

13: Autor: Sebastian Domínguez Narinián
Título: "Aparición"
Técnica: Aguafuerte y aguainta
Medidas: 36x10.8 cm
Año: 2016

3.5.- Reflexiones finales

En términos generales, la producción realizada durante la licenciatura engloba una preocupación, que es realizar diferentes representaciones de la muerte. Esta inquietud se fue modificando al adaptar las búsquedas e investigaciones teóricas que se fueron realizando, así como a los cambios y procesos de experimentación hechos.

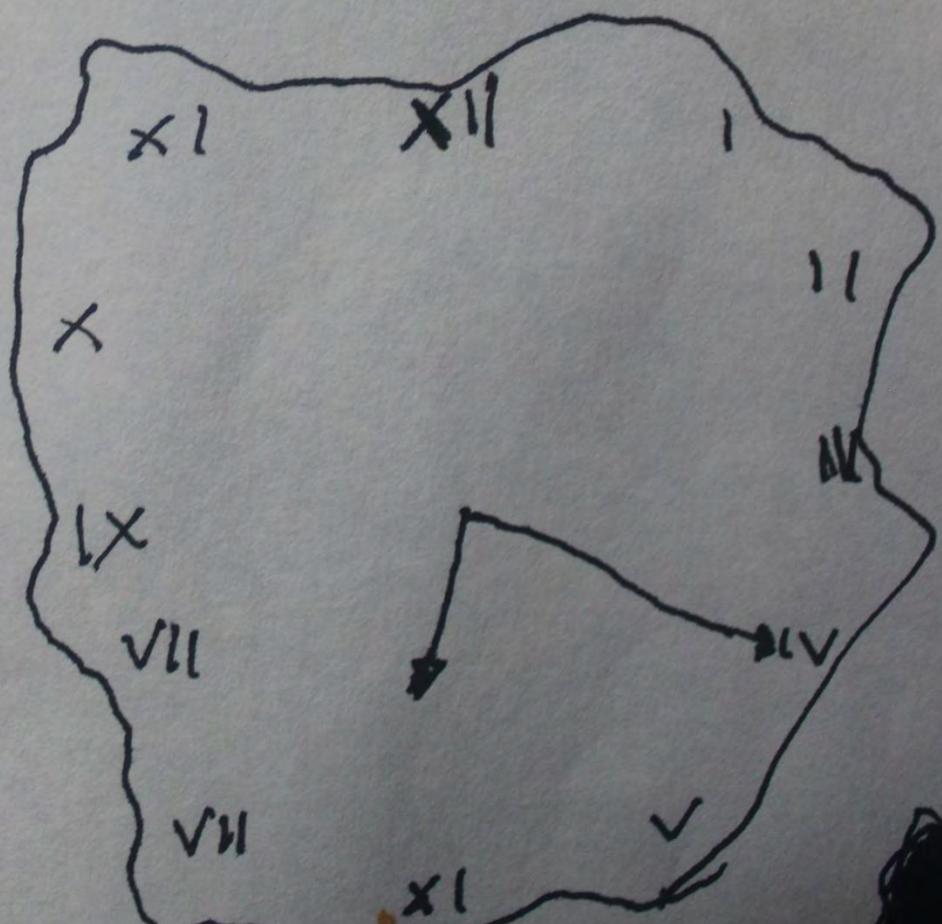
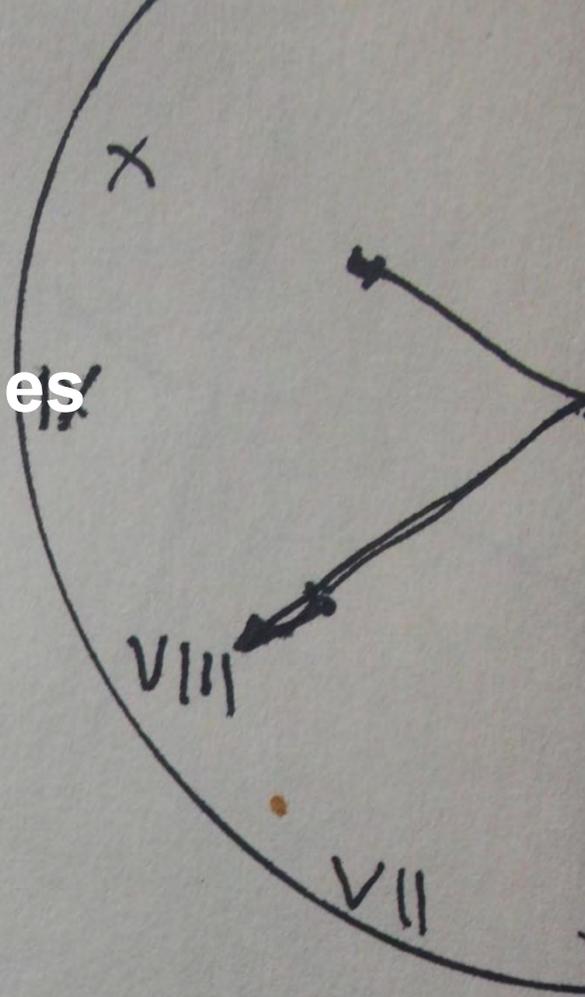
Esta producción aún no termina, ya que este tema es uno de los que se puede hablar de diversas maneras, más bien, los cambios que se deben de hacer vienen en una búsqueda de enriquecimiento y de retomar temas, motivos y formas de trabajar que no habían entrado o que ya tenían mucho tiempo de no realizarse. Eso generará que las problemáticas y búsquedas visuales sigan vigentes y la producción futura se mantenga fresca y siga una línea temática similar, pero no idéntica a lo ya realizado. Asimismo, el emplear diferentes conceptos relacionados con el tema central, para realizar diferentes series y que pertenezcan a este centro en común.

Hablando de las disciplinas usadas en la realización de esta producción, ambas ofrecen diferentes resultados de acuerdo a las posibilidades de cada una, considero que tanto la Pintura como la Estampa me han ayudado a realizar de buena manera esta producción. En la Pintura, los resultados y experimentaciones realizadas fueron llevadas a un proceso de vincular el tema con alguna parte del soporte, el quemar o dañar fue algunas de las formas de realizar esta búsqueda y de llevar esto a cabo; mientras que en la Estampa, los procesos de realización de obras, más cercanos a los procesos técnicos, hicieron que los resultados fueran diferentes, la experimentación se basó en cómo se podían explotar estos procesos técnicos en pro de encontrar un resultado satisfactorio.

Otro motivo positivo fue el hecho de que los procesos de experimentación e investigación teórica fueron a la par y esto logró que no hubiera un estancamiento o alguna crisis creativa durante la realización de este proyecto. Asimismo, que la realización de este trabajo de investigación ha sido un buen motivo para poder

cerrar este ciclo de producción, así como el abrir el panorama a nuevas investigaciones y el comenzar distintos proyectos, o establecer aún más posibilidades de trabajo con este tema.

Conclusiones

Conclusiones

Al comienzo de la licenciatura, tenía intereses y metas completamente distintas, muchos de los enfoques se fueron cambiando conforme avanzaban los semestres, un mayor interés por la Pintura comenzó durante el primer año, con la clase de Técnicas de los Materiales, donde tuve un mayor acercamiento a diferentes técnicas pictóricas distintas al acrílico. Esto fue lo que encaminó la primera elección de talleres.

Dentro de la primera elección de talleres estuvo Fotografía y Pintura, ésta exploración a ambas disciplinas no fue satisfactorio, principalmente en el área de Pintura; ésto cambió al entrar al taller de la maestra Herlinda Sánchez, ahí se hizo el primer acercamiento a la Pintura Abstracta y a la experimentación con el color, elementos importantes dentro mi producción pictórica. Este comienzo de experimentación fue el primer detonante para la realización de mi producción personal, la elección del tema vino posterior a eso, esto causó que los primeros acercamientos se hicieran más fácilmente, debido al mayor conocimiento y dominio sobre las maneras de trabajo pictóricas. La estadía en el taller del maestro Luis René Alva fue donde se comenzó formalmente la realización de la producción como tal, así mismo el estar en el taller de Estampa con el maestro Fernando Ramírez permitió una mayor búsqueda y resultados que se contraponían a los resultados pictóricos, al ser de mayor índole figurativa, lo cual ocasionaba un mayor diálogo entre ambas.

Este tiempo en los talleres de la escuela generó en mí muchos cambios, uno de ellos es el cómo veo las cosas con respecto a un entorno artístico, en donde, al estar relacionado con individuos que trabajan la misma disciplina que yo, pero que tienen diferentes preocupaciones e intereses, lo cual genera un mayor proceso de retroalimentación, ya que vas adquiriendo conocimientos y formas de trabajar a través de diferentes medios, no solamente a través del profesor a cargo. Uno de los aportes que dan los talleres y en general el entorno académico en el área de las artes es el poder hacer un proceso de reflexión tanto en el interior como en el exterior, el contacto maestro-alumno y alumno-alumno genera una

diversidad de pensamientos y opiniones las cuales pueden ayudar a mejorar la producción; este elemento también se hizo notorio en el Servicio Social de Apoyo a la Docencia, en donde es muy importante el entender al alumno y encaminar sus inquietudes y gustos hacia algo productivo, y pueda llegar a realizar una producción propia con sus medios y fundamentos.

Estos entornos fueron uno de los grandes cambios que sucedieron en mi forma de ver la Pintura, y no solo la Pintura o la Estampa sino también el arte, ya que comienza como un proceso de interiorización el cual sale o se manifiesta en la forma de imágenes, la cual genera un impacto personal y en el del entorno (proceso de exteriorización), el cual comunica algo, aunque no siempre es lo que uno busca que comunique.

A pesar de haber estado en varios talleres durante mi estadía en la escuela, cada uno aportó algo a mi formación, ya sea en los aspectos técnicos o en la realización y reflexión de la producción. Estos aportes deben de seguirse profundizando y ampliando para poder llegar a lo que podría llamarse, un estilo propio. Esto también se logra al alejarse del lugar de estudios.

Al enfrascarse en una reflexión propia sin dejar de lado lo aprendido y lo aprehendido, cosa que ocurrió con la última producción realizada en Pintura, la cual reúne una reflexión que abarca toda la producción realizada en los talleres de la escuela, esto causó que varias formas de trabajo se recuperaran y por lo tanto que el vocabulario visual y de posibilidades se ampliará. En el área de Estampa, el experimentar dentro del lugar de estudios aún se lleva a cabo, en primer lugar por la falta de material y herramientas para poder realizarlo (tórculo, tintas, rodillos, etc.), además de que el proceso de experimentación e investigación visual continúa.

Todo este camino y procesos deben de continuarse después de obtener el título de licenciatura, en donde se buscará seguir produciendo en ambas áreas, para lo cual buscaré realizar un posgrado, además de que realizaré producción por mi cuenta, esto para seguir el proceso de experimentación. Otra alternativa,

paralela a la realización de la producción, es el de la docencia, la primera experiencia en este ámbito fue el Servicio Social, dentro del cual obtuve satisfacciones y resultados que no esperaba, lo cual resultó en una muy buena experiencia que también contribuyó a mi formación profesional, entrar al área de docencia es un plan a futuro.

Al hablar de este proyecto, el realizar esta tesis de investigación y producción, fue una buena forma de cerrar este ciclo. Hablar de un tema como éste y utilizando un símbolo poco convencional y que es un elemento poco conocido, se buscaba dar una significación diferente y ampliar el conocimiento y percepción del tema, resulta interesante y productivo, ya que es algo sobre el cual se ha hablado mucho y aún se puede hablar más.

La muerte es una experiencia ajena que tiene cierto nivel de intimidad, dependiendo nuestra cercanía con la persona muerta o si era un completo desconocido; además de que pasa siempre, no se detiene, como en el libro de José Saramago, *Las Intermittencias de la Muerte*, en donde todos dejan de morir por un tiempo a pesar de que ya era su hora.

...Ya has pensado si la muerte será la misma para todos los seres vivos, sean animales, incluyendo el ser humano, o vegetales, incluyendo la hierba que se pisa... será la misma muerte la que mata a un hombre que sabe que va a morir, y a un caballo que nunca lo sabrá.¹

Durante siete meses, que fueron tantos los que duró la tregua unilateral de la muerte, se fueron acumulando en una nunca vista lista de espera más de sesenta mil moribundos ... que descansaron en paz por obra de un instante único ... No nos resistiremos a recordar que la muerte, por sí misma, siempre ha matado mucho menos que el hombre.²

Como ya se planteó, también es un hecho inevitable, ya que no existe una forma de evadirla o engañarla, el momento de morir es único para cada uno y no se puede cambiar.

El trabajar sobre la muerte será un tema que continuará en la producción, pero se realizarán modificaciones en los procesos y motivos con relación a los que se emplean en este momento, así como usar conceptos relacionados con el tema

1. José Saramago, *Las Intermittencias de la Muerte* (México: Santillana Ediciones Generales, 2010), 87.
2. Saramago, *Las Intermittencias de la Muerte*, 129.

principal. Aún hay mucho que realizar, y ese solo es un pequeño paso que se ha terminado de dar.

El tema de la muerte es un concepto que me ha llamado la atención, me resulta muy interesante y que no debe de ser tomado como algo malo, es el fin de un ciclo y el posible comienzo de otro; además de que vivimos en una sociedad fuertemente relacionada con este aspecto, en donde los acontecimientos y noticias cotidianas van relacionadas con éste, pero al mismo tiempo, existe esta forma de tomarlo con humor y con cierta alegría, lo cual hace una interesante dualidad. Esta dualidad se encuentra fuertemente arraigada en nuestra sociedad, el temerla pero al mismo tiempo reírse de ella, pero sin perder el respeto que se tiene. El pensar en la muerte no siempre es negativo, ya que es algo inevitable y que va a llegar a pasar, tarde o temprano.

Este proyecto ya ha concluido, pero eso no significa que se va a dejar de trabajar sobre este tema, al cual aún se puede sacar mucho provecho, John Berger menciona que el dibujar a la muerte es algo único ya que es algo que ya no se va a volver a ver, como lo dice en su libro *Sobre el dibujo*:

Dibujar lo que está realmente muerto requiere un sentido de la urgencia mucho mayor. Lo que estás dibujando no volverá a ser visto, nunca más, ni por ti ni por ninguna otra persona. Este momento es único en el trascurso del tiempo, del tiempo pasado y del tiempo futuro: es la última oportunidad de dibujar lo que no volverá a ser visible, lo que ha ocurrido una vez y no volverá a ocurrir.³

3. John Berger, *Sobre el dibujo* (Barcelona: Editorial Gustavo Gil, 2011), 51.

Glosario

REMANTENTE

Glosario

Abstracción: Separar por medio de una operación intelectual las cualidades de un objeto para considerarlas aisladamente o para considerar el mismo objeto en su pura esencia. En el arte, la supresión de elementos de la realidad en orden al logro de una síntesis estética o de una interpretación subjetiva de los temas por el artista. Está siempre presente en la realización artística, en mayor o menor grado, puesto que la obra nunca puede ser igual a la realidad. Lo abstracto es una interioridad llevada a su más clara definición o también es la exterioridad más profundamente interiorizada.

Alma: Principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida. En algunas religiones y culturas, sustancia espiritual e inmortal de los seres humanos. Platón distingue dos clases de almas, una inmortal y otra mortal. La primera de estas almas identificada en el hombre con la razón, tiene por sede la cabeza, que es nuestra parte más divina y manda sobre todas las cosas. La segunda, el alma mortal, regula y suscita las necesidades alimenticias, las apetencias y los deseos de placer.

Angustia: Aflicción, congoja, ansiedad. Temor opresivo sin causa precisa. Dolor o sufrimiento. Es una de las más fuertes emociones psicofísicas, es el sentimiento de inquietud por un mal que se acerca y que nos desborda.

Arte: Manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o lo imaginado con recursos plásticos. Una condición intrínseca de ciertas obras producidas por la inteligencia humana, en general constituidas únicamente por elementos visuales, que exprese un efecto estético, estimule un juicio de valor sobre cada obra, sobre el conjunto de obras o sobre sus actores, y que dependa de técnicas específicas o de modalidades de realización de las obras mismas.

Contenido: Idea plasmada en una obra de arte, término opuesto y complementario de Forma.

Crisálida como símbolo: Es un símbolo de quietud. Dice Wang Chung: “La crisálida procede a la cigarra, solo cambia de aspecto y se transforma en cigarra. Cuando el alma abandona el cuerpo, se asemeja a una cigarra que sale de la crisálida para transformarse en insecto.” Según Schneider, el papel místico de la transformación implica otras cualidades, el equilibrio, la regeneración y el valor guerrero. Probablemente era una máscara ritual y teatral esto íntimamente ligado a la idea de crisálida y metamorfosis.

Existencia: Vida del hombre. Por oposición a esencia, realidad concreta de un ente cualquiera. Existencia equivale a <<un estar ahí como un algo autónomo, independiente. >>

Fantasma: Visión quimérica como la que se da en los sueños o en las figuraciones de la imaginación. Aparición o imagen de algo imaginado de un ser material, como el alma de un difunto. Supuesta visión de un alma encarnada, que se le considera espeluznante para los vivos, adopta diversas apariencias.

Figura (forma): Forma exterior de un cuerpo por lo cual se diferencia de otro. Configuración externa de algo.

Figuración: Acción o efecto de figurar o figurarse algo. Figurativo se llama así al arte cuyos principales temas son las figuras humanas, animales y objetos, o dicho de otro modo, arte en el que la realidad es reconocible.

Forma: Principio activo que determina la materia sea algo concreto. La Forma da su existencia material a las manifestaciones artísticas. Todos los medios artísticos contribuyen a la creación de la Forma. La función primaria de un artista, al realizar cualquier obra, consiste en la ordenación de las Formas, logrando para ellos un equilibrio y una armonía que pueden responder a los más distintos y aun contradictorios principios, pero que constituyen el planteamiento ineludible a partir del cual podrá el autor definir su mensaje estético.

Gusano como símbolo: Es definido como una figura libidinal que mata en lugar de vivificar. Debiese a su frecuente carácter subterráneo, a su inferioridad, a su

relación con la muerte y con los estados de disolución o primariedad biológica. Así es muerte relativa.

Mariposa como símbolo: Entre los antiguos, emblema del alma y de la atracción inconsciente hacia lo luminoso. La purificación del alma por el fuego. El ángel de la muerte era representado por los gnósticos como símbolo de renacer. La inmortalidad, su metamorfosis de oruga mundana, pasando por el estado de disolución a criatura alada celestial significa renacimiento o resurrección.

Memento mori: Cráneos auténticos, pero más frecuentemente miniaturas de plata o marfil, ornamento obligado de la piedad femenina, que en la época clásica tenían por finalidad recordarle al hombre la vanidad de su existencia.

Muerte: “La muerte es la certidumbre suprema de la biología [...] La muerte en sí misma tiene un carácter intemporal y metafísico, pero siempre deja un cadáver actual y real”. Se dice que una persona está muerta cuando mantiene un paro irreversible en las funciones circulatorias o una suspensión irreversible de todas las funciones del cerebro incluyendo el tronco cerebral. En las culturas primitivas se relacionaba con la falta de movimiento.

Pragmática: Disciplina que estudia el lenguaje en su relación con los usuarios y las circunstancias de la comunicación. En la obra, el aspecto pragmático está en el análisis de las relaciones entre los diversos actores del hecho comunicativo, comprendido en el ambiente y la obra.

Resurrección: Resurgir, volver a levantarse. Término con que se designa la supervivencia del cuerpo y del alma después de la muerte. La resurrección supone: a) La existencia de otra vida complemento y perfección de esta, b) Que el cuerpo y alma forman una unidad que solo separa la muerte de forma temporal. c) Que el cuerpo puede resurgir inmediatamente o después de mucho tiempo o al final del mundo.

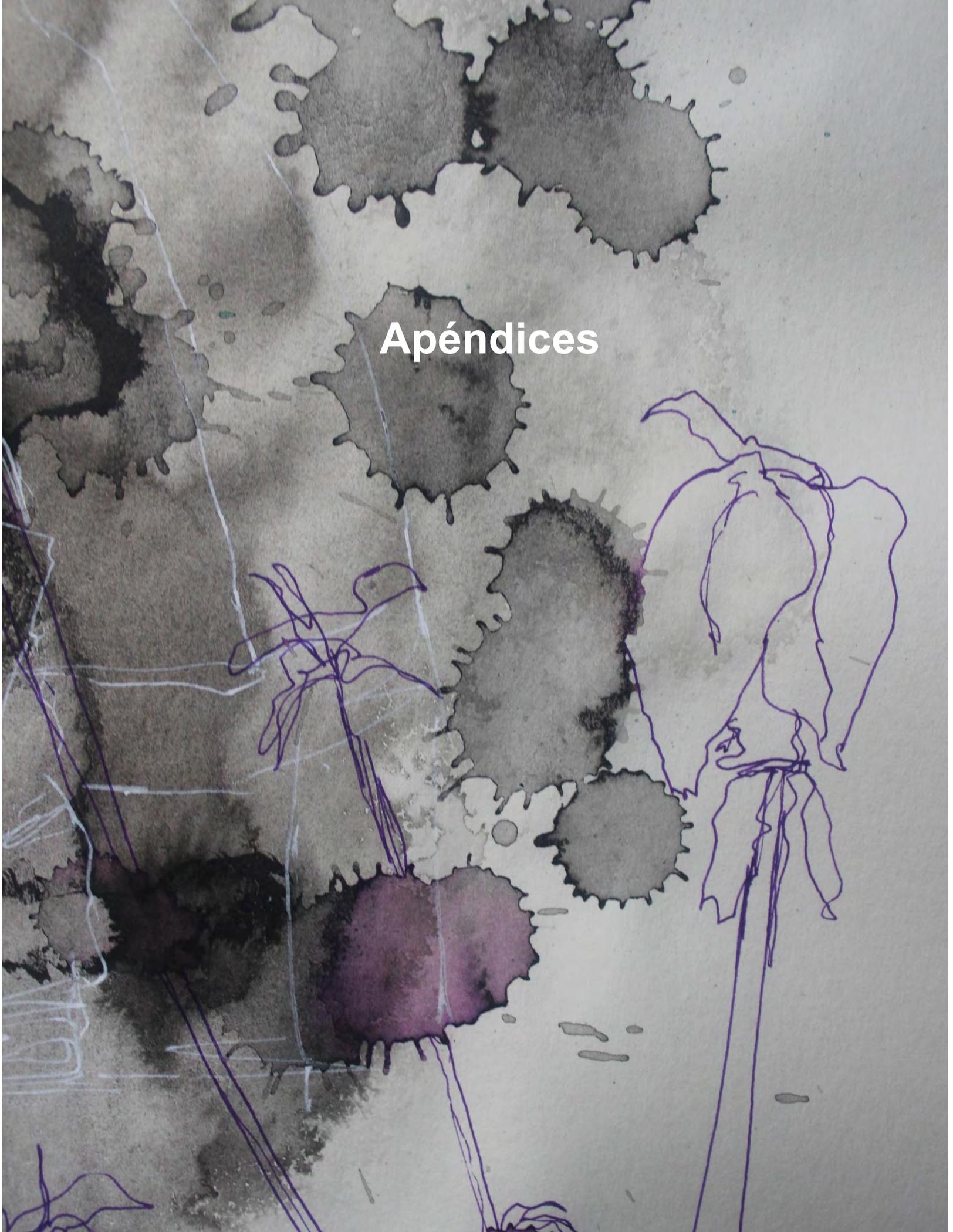
Semántica: Estudia el significado de los signos lingüísticos y de sus combinaciones desde un punto de vista sincrónico y diacrónico. En la obra, el

aspecto semántico nace de la elección de la forma, más económica y original de establecer una correspondencia entre signo icónico y mensaje con carácter simbólico.

Semiótica: Teoría general de los signos. Umberto Eco la define de la siguiente manera: La semiótica tiene que ver con cualquier cosa que pueda ser asumida como signo. Es un signo toda cosa que pueda ser asumida como sustituto significante de cualquier cosa. Esta otra cosa no debe substituir de hecho en el momento en el cual el signo está en su lugar. En ese sentido, la semiótica es en principio la disciplina que estudia todo aquello que puede ser usado para mentir.

Sintáctica: Parte de la gramática que enseña a coordinar y unir las palabras para formar las oraciones y expresar conceptos. En la obra, el aspecto sintáctico está en la “apología de la proposición y de la situación real”.

Apéndices

Apéndice I: Acervo de fotos de las libretas de apuntes

En la sección de apéndices se busca ampliar las obras que se analizaron en el Capítulo III.

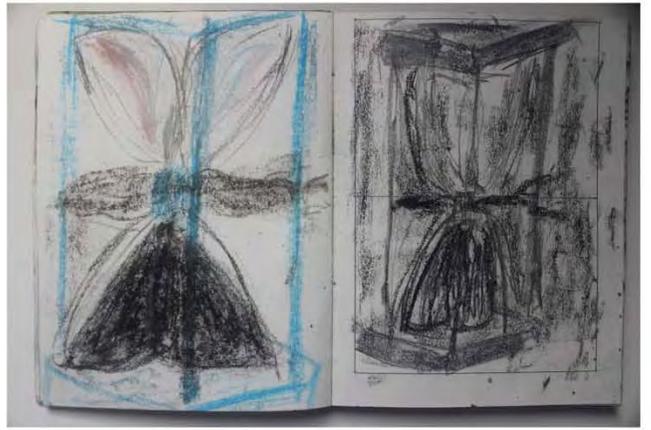
Éste amplía las fotografías de los diferentes cuadernos de apuntes realizados a lo largo de la producción del proyecto, esta selección de fotos tiene un seguimiento cronológico, comenzando en el año 2014, año en el cual se comenzó de forma continúa este proceso.

Aquí se podrá apreciar los cambios realizados en las técnicas, así como los acercamientos previos a la realización de una obra determinada, así que este apéndice se complementará con el segundo, que contendrá un catalogo ampliado de producción.

Las técnicas predominantes en estos cuadernos son las tintas, acrílicos, estilógrafos y ocasionalmente óleo y chapopote.

Libreta del 2014

Las siguientes imágenes pertenecen a la primera libreta realizada en el 2014, año donde se inicia formalmente este proyecto, la técnica predominante es carboncillo y tinta china.

Segunda libreta del 2014

Este cuaderno es correspondiente al séptimo semestre de la licenciatura, donde el uso de la tinta china sigue siendo el predominante.

Libretas del 2015

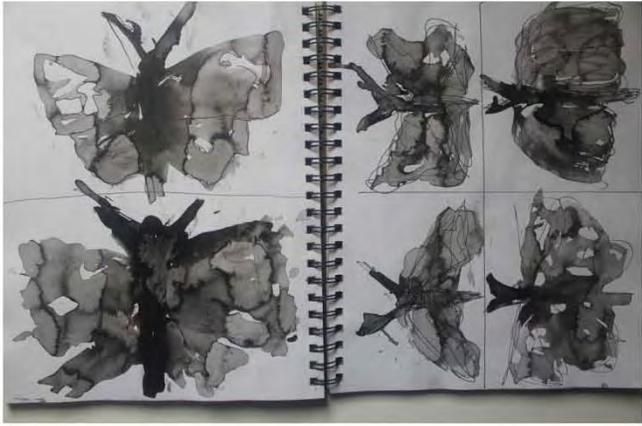
Las siguientes dos corresponden al octavo semestre, la tinta china sigue siendo la técnica de preferencia, además que se agrega el uso de barniz de azúcar y se continúa con el acrílico.

Segunda libreta del 2015

Libreta correspondiente al periodo de realización del Servicio Social, se hacen cambios pero también se mantienen algunas formas de trabajar; la tinta china sigue siendo el medio predominante, pero se regresa al uso de la línea, asimismo el estilógrafo pasa a ser uno de los materiales más utilizados.

Libreta del 2016

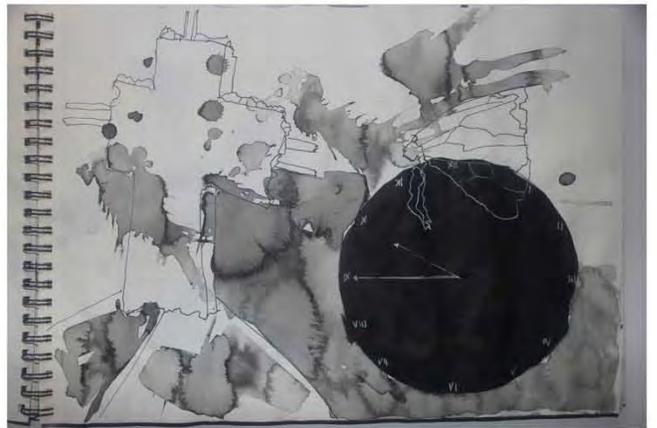
Ésta abarca gran parte del 2016, se retoman algunas formas de trabajar no utilizadas desde hace tiempo, el estilógrafo destaca en algunas composiciones, así como el regreso del chapopote, sin embargo, la tinta china sigue dominando.

Libreta actual, 2016-2017

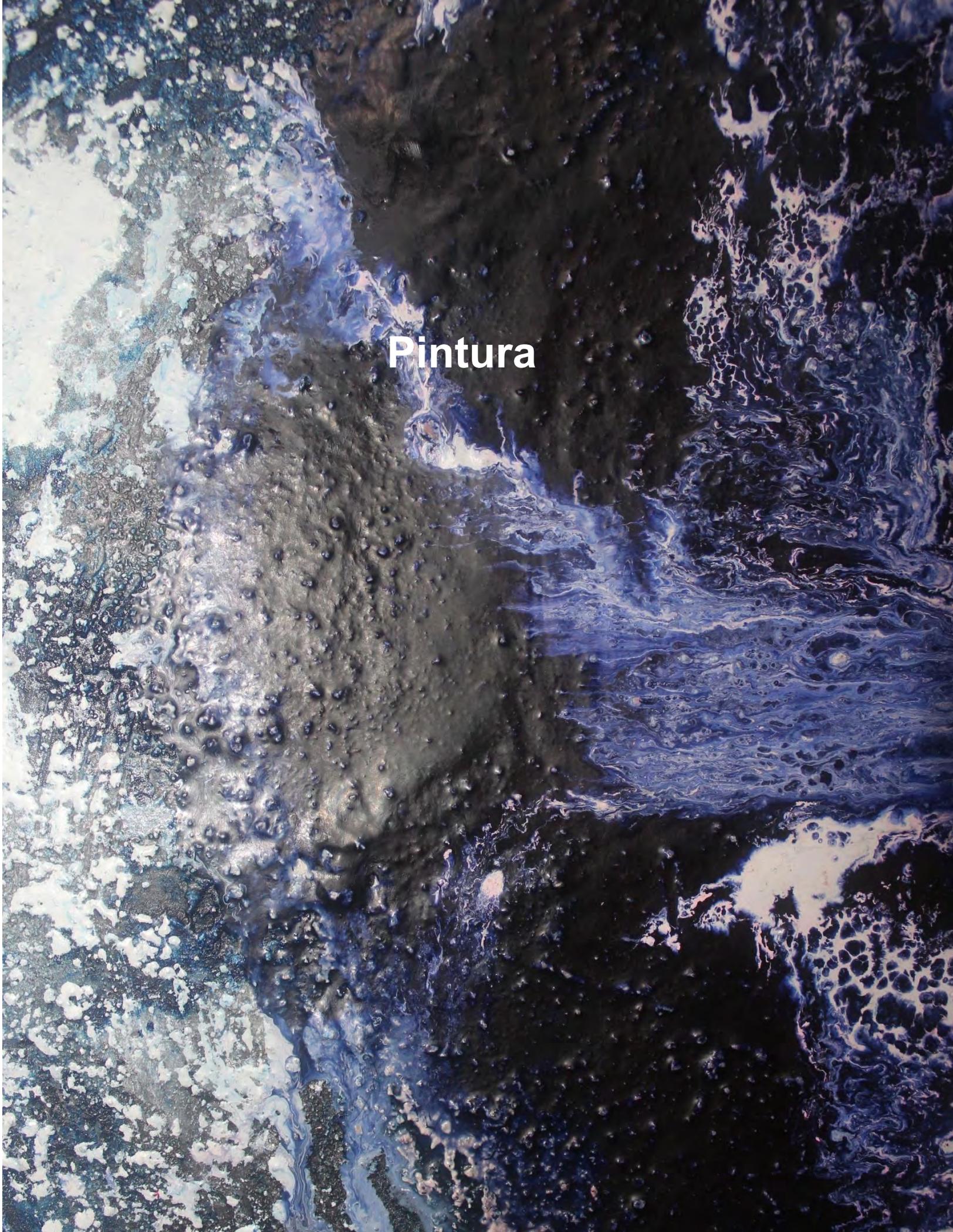
Esta libreta es la que está en uso, se han hecho más cambios con relación a las anteriores, el uso de la línea y el estilógrafo es mayor; otro cambio viene en la forma de realizar composiciones.

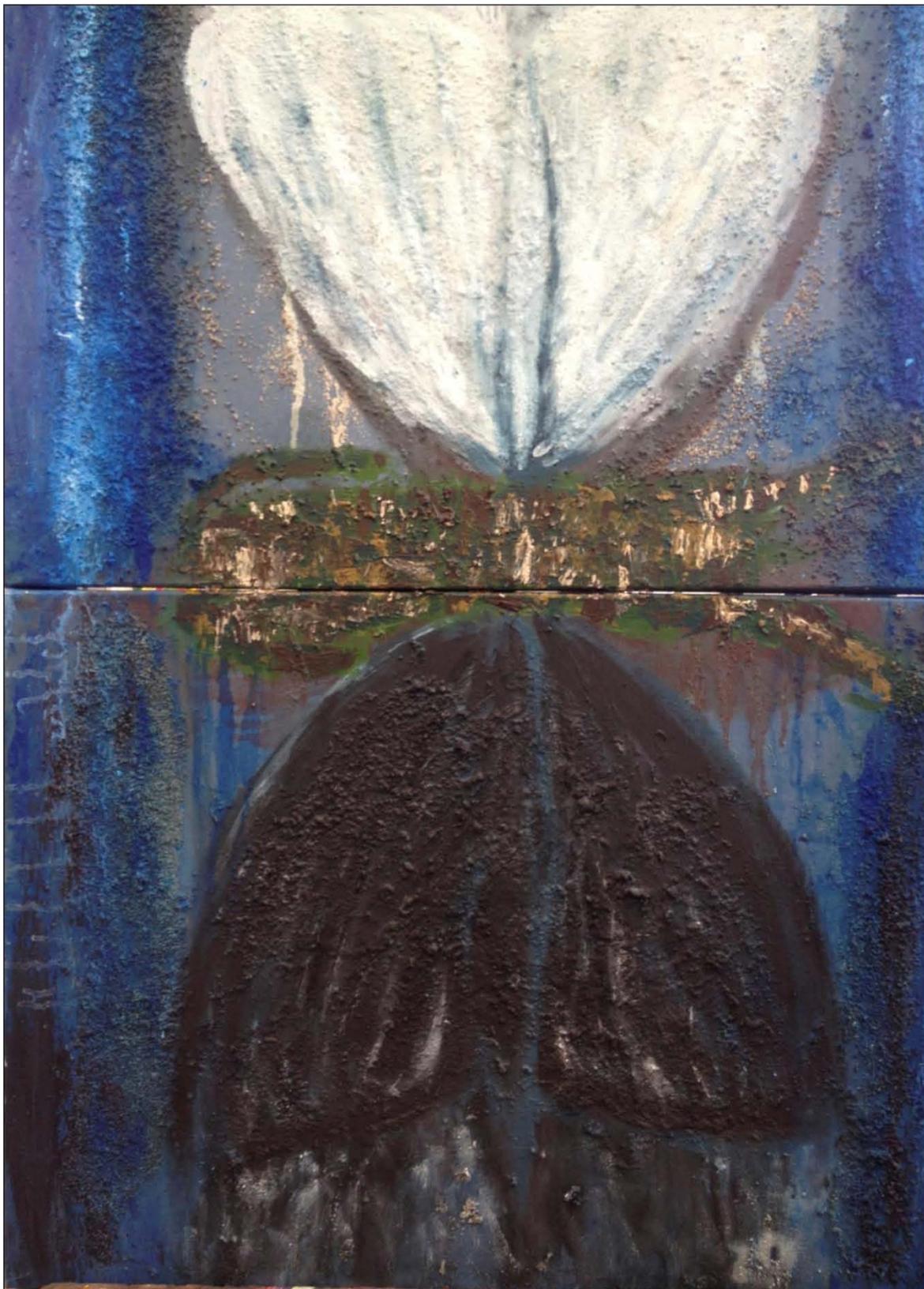
Apéndice II: Catálogo ampliado de obras de Pintura y Estampa

Este segundo apéndice tendrá como denominador un catálogo que incluya obras realizadas en la producción de este proyecto, las cuales están incluidas en las áreas de Pintura y Estampa.

También tendrán un orden cronológico y estarán separas por disciplina, esto para complementar y enunciar los cambios realizados respecto a los bocetos hechos, y también para hacer notar las similitudes y diferencias respecto a cada línea de trabajo.

Pintura

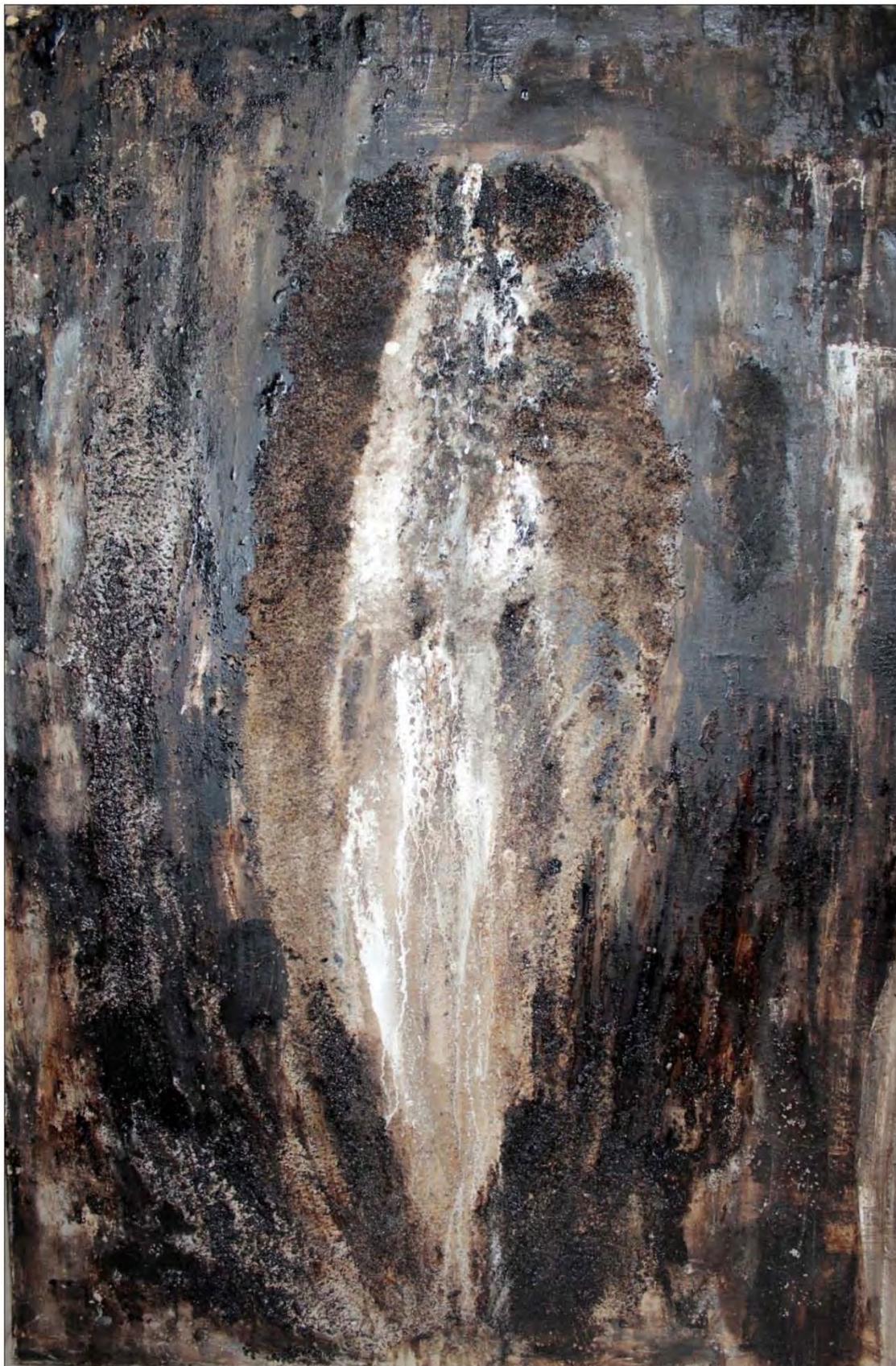
Autor: Sebastian Domínguez Narinián

Título: "Reloj de Arena"

Técnica: Óleo sobre tela

Medidas: Díptico, 100 x 70 cm

Año: 2014

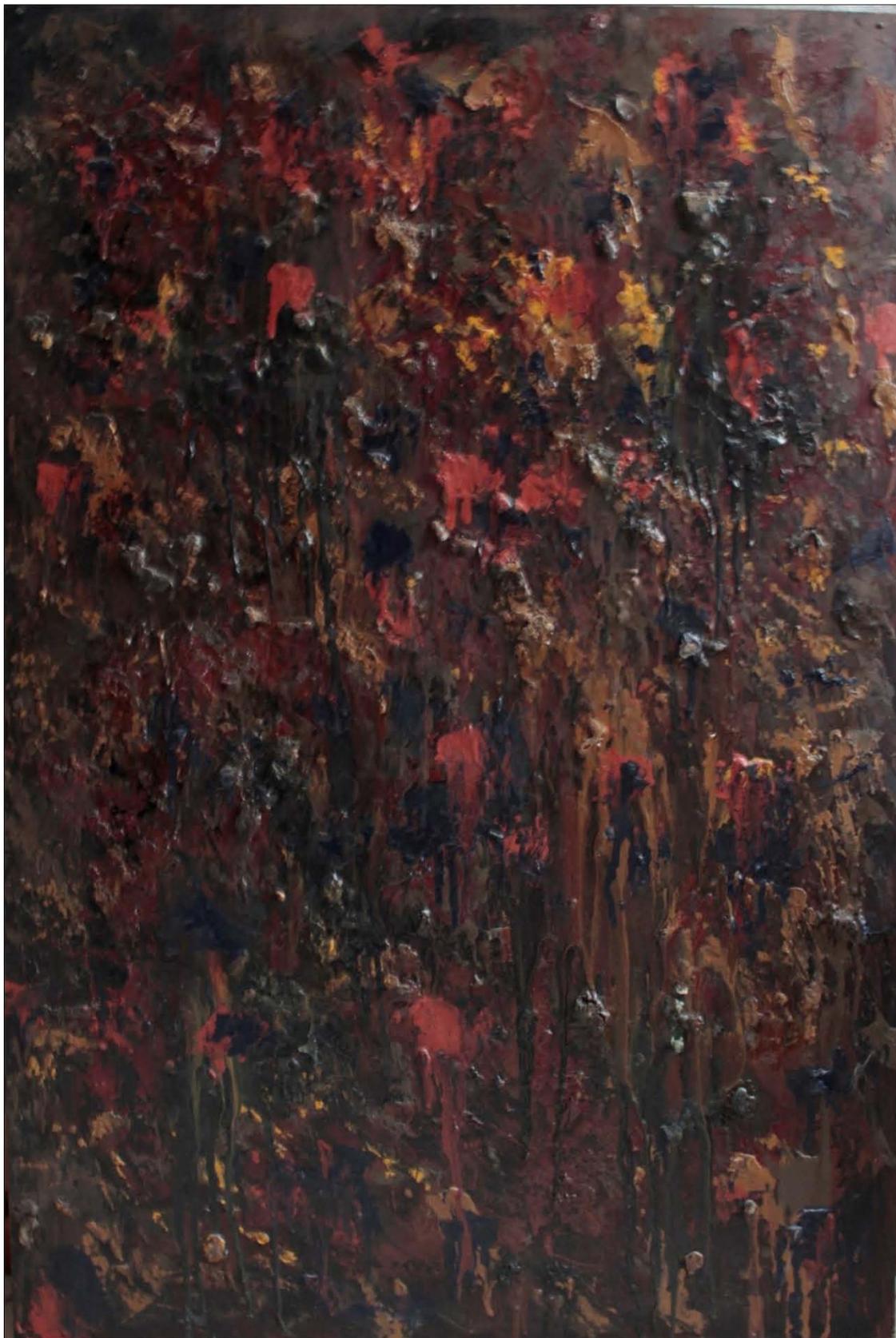
Autor: Sebastian Domínguez Narinián

Título: "Encapsulado"

Técnica: Chapopote sobre tela

Medidas: 120 x 80 cm

Año: 2014

Autor: Sebastian Domínguez Narinián

Título: "Ala"

Técnica: Encáustica sobre tabla

Medidas: 90 x 60 cm

Año: 2014

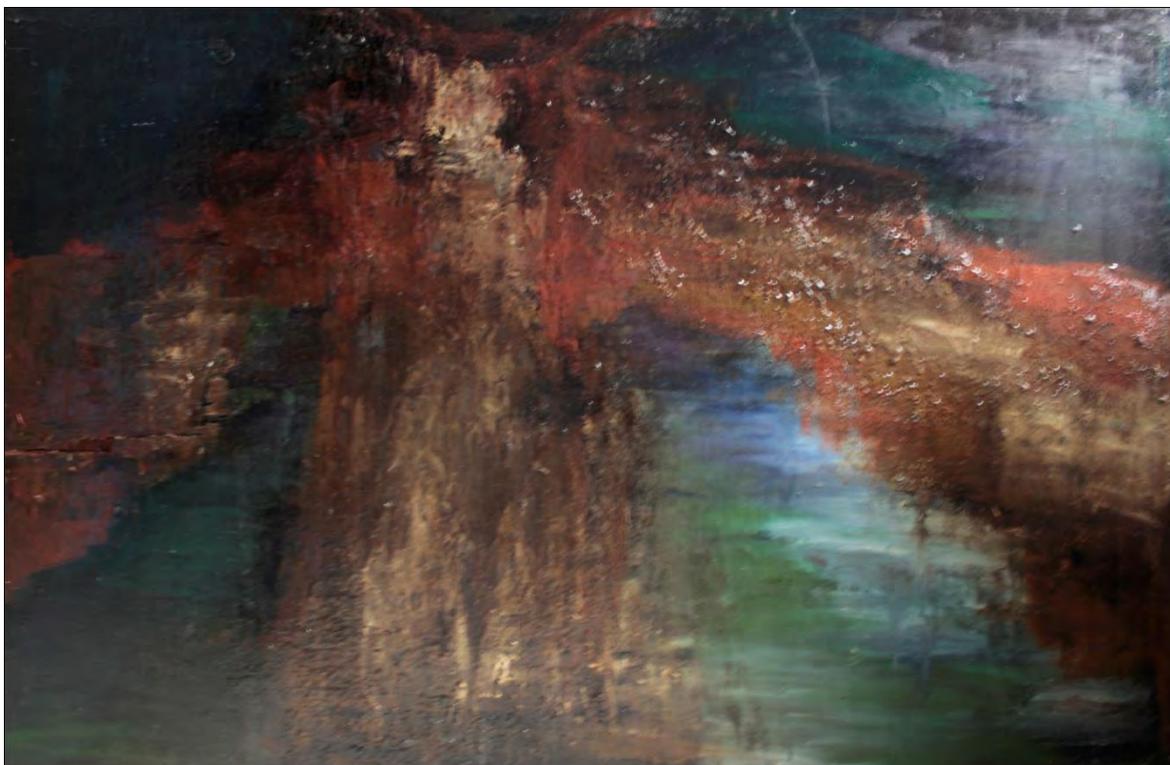
Autor: Sebastian Domínguez Narinián

Título: "Dualidad"

Técnica: Óleo sobre tabla

Medidas: 40 x 60 cm

Año: 2014

Autor: Sebastian Domínguez Narinián

Título: "Ángel"

Técnica: Óleo sobre tabla

Medidas: 80 x 120 cm

Año: 2015

Autor: Sebastian Domínguez Narinián

Título: "Tres caras"

Técnica: Óleo sobre tela

Medidas: 19 x 49 cm

Año: 2016

Autor: Sebastian Domínguez Narinián

Título: "Muerte/Desintegración"

Técnica: Óleo sobre tela

Medidas: Políptico medidas variables, medida total: 92
x 49 cm

Año: 2016

Autor: Sebastian Domínguez Narinián

Título: "Muerte Violenta"

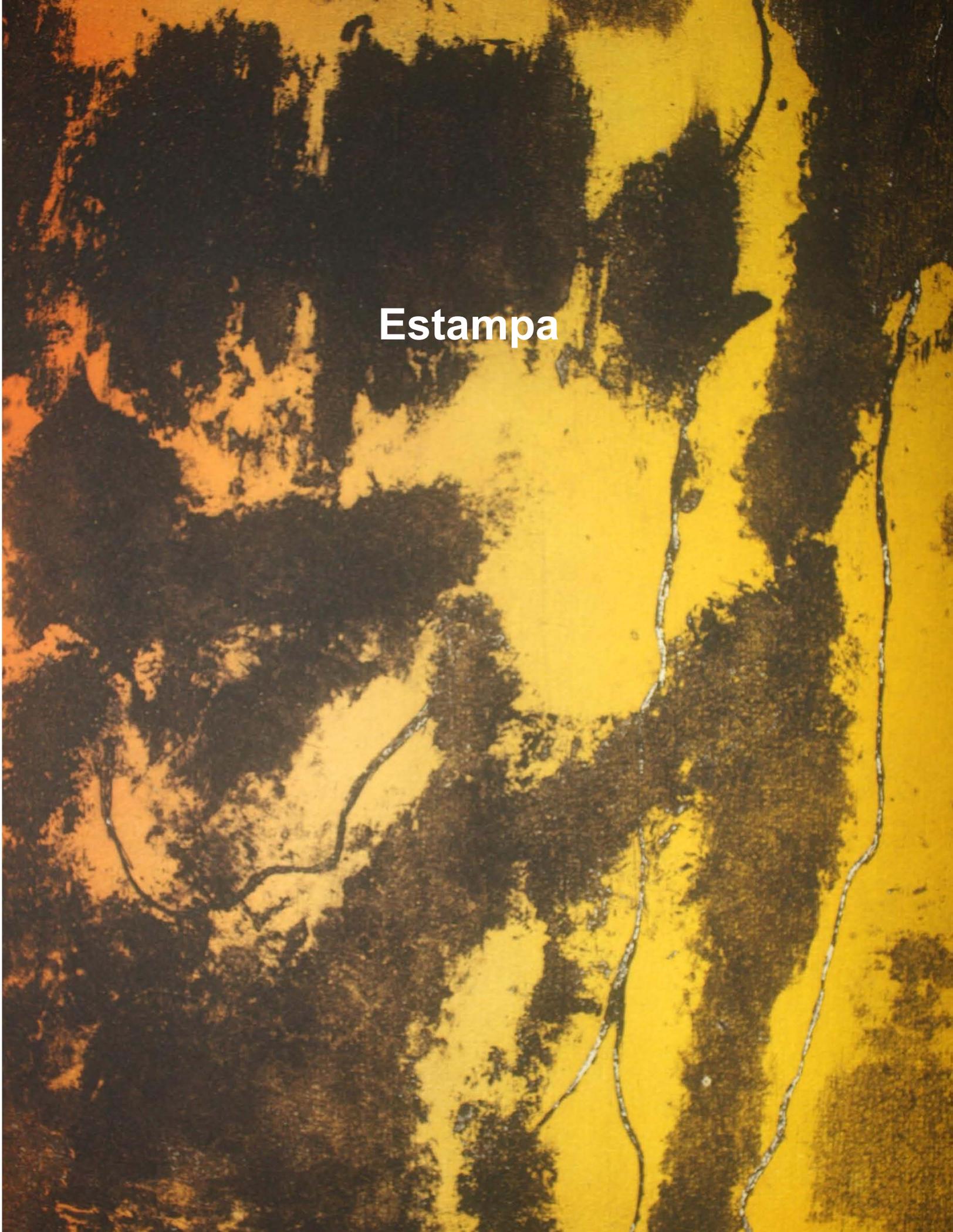
Técnica: Encáustica sobre tela

Medidas: 49 x 61.5 cm

Año: 2016

Autor: Sebastian Domínguez Narinián
Título: "Sobreposición parcial"
Técnica: Acrílico y Encáustica sobre tela
Medidas: 90x60 cm
Año: 2016

Estampa

Autor: Sebastian Domínguez Narinián

Título: "Archerontia Atropos"

Técnica: Xilografía

Año: 2014

Medidas: 15.5x24 cm

Autor; Sebastian Domínguez Narinián

Título: "Descúbrete mortal, aquí termina la soberbia terrenal"

Técnica: Xilografía

Año: 2014

Medidas: 60x44.5 cm

Autor: Sebastian Domínguez Narinián
Título: "Composición Abstracta #1: Vida"
Técnica: Xilografía
Año: 2014
Medidas: 60x39 cm

Autor: Sebastian Domínguez Narinián
Título: "Composición Abstracta #2: Muerte"
Técnica: Xilografía
Año: 2014
Medidas: 60x39 cm

Autor: Sebastian Domínguez Narinián

Título: "Vida/Muerte"

Técnica: Xilografía

Año: 2014

Medidas: 60x39 cm

Autor: Sebastian Domínguez Narinián

Título: "Aparición"

Técnica: Aguatinta

Medidas: 20x19.5 cm

Año: 2014

Autor: Sebastian Domínguez Narinián

Título: "Desfragmentación"

Técnica: Barniz de azúcar

Medidas: 20x12.5 cm

Año: 2014

Autor: Sebastián Domínguez Narinián
Título: "Metamorfosis Híbrida"
Técnica: Aguafuerte y Aguatinta
Medidas: 26.5x29.5 cm
Año: 2014

Autor: Sebastian Domínguez Narinián

Título: "Angustia"

Técnica: Aguafuerte y Aguatinta

Medidas: 20.5x17 cm

Año: 2015

Autor: Sebastian Domínguez Narinián

Título: "Polilla"

Técnica: Aguafuerte y Aguatinta

Medidas: 15.5x24 cm

Año: 2015

Autor: Sebastian Domínguez Narinián

Título: "Retrato/Angustia I"

Técnica: Xilografía

Medidas: 60 x 40 cm

Año: 2016

Autor: Sebastian Domínguez Narinián
Título: "Aparición" (Azul)
Técnica: Aguafuerte y Aguatinta
Medidas: 36 x 10.8 cm
Año: 2016

Autor: Sebastian Domínguez Narinián
Título: "Aparición" (Negro)
Técnica: Aguafuerte y Aguatinta
Medidas: 36 x 10.8 cm
Año: 2016

Autor: Sebastian Domínguez Narinián

Título: "Fragmentación cálida"

Técnica: Aguafuerte y Aguatinta

Medidas: 45.8 x 37 cm

Año: 2016

Autor: Sebastian Domínguez Narinián
Título: "Reposando"
Técnica: Aguafuerte y Aguatinta
Medidas: 35.4 x 9.5 cm
Año: 2016

Autor: Sebastian Domínguez Narinián

Título: "Sin Título II"

Técnica: Aguafuerte y Barniz Blando

Medidas: 22.1 x 34.8 cm

Año: 2016

Autor: Sebastian Domínguez Narinián

Título: "Sin Título"

Técnica: Aguafuerte y Aguatinta

Medidas: 37.8 x 22.4 cm

Año: 2016

Apéndice III: Fotos del proceso creativo

Este apéndice contendrá fotos de obras al momento de ser realizadas, esto para enunciar los cambios y la manera en que se trabajaron, aquí podremos notar algunas menciones anotadas en el Capítulo III, como lo son el uso del fuego como elemento plástico.

Estas imágenes incluyen el proceso creativo de las obras producidas en Pintura, algunas producidas durante el último año que fue el momento en el que se realizaron cambios y se recuperaron maneras y formas de trabajar, así que estas fotos también tendrán una progresión cronológica.

En estas imágenes se muestra más a detalle el proceso de la pieza *Desfragmentación*, una de las primeras en que se utilizó el fuego como elemento plástico. Producida en el Taller del maestro Luis René Alva.

Éstas corresponden a la obra *Sobreposición parcial*, en donde también se quemó el soporte para resultados plásticos; asimismo se utilizaron acrílicos y encausto para su realización.

Bibliografía.

Álvarez Martínez, Gerardo. *Los filósofos y la muerte. Su pensamiento y su actitud ante el fin de la vida*. México: Ex Libris. Edición del autor, 2011.

Aranda Torres, Cayetano. *Filosofía de la pintura en imágenes*. Murcia: Ediciones de la Universidad de Murcia, 2009.

Arasse, Daniel. *Anselm Kiefer*. Londres: Thames & Hudson, 2001.

Beutelspacher, Carlos R. *Las mariposas entre los antiguos mexicanos*. México: FCE, 1989.

Berger, John. *Sobre el dibujo*. Barcelona: Editorial Gustavo Gil, 2011.

Blanck-Cerejido, Fanny; Cerejido, Marcelino. *La vida, el tiempo y la muerte*. México: FCE-SEP, 2002.

Brugger, Walter; Harald Schöndorf. *Diccionario de filosofía*. España: Herder Editorial, 2014.

Calabrese, Omar. *El lenguaje del arte*. Barcelona: Ediciones Paidós, 1987.

Carr-Gomm, Sarah. *Historia del Arte: El lenguaje secreto de los símbolos y las figuras de la pintura universal*. Barcelona: Blume, 2011.

Cheetman, Mark A. *The Rhetoric of Purity. Essentialist Theory and the Advent of Abstract Painting*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

Cirlot, Juan Eduardo. *Diccionario de símbolos*. Barcelona: Ediciones Siruela, 2000.

Collingwood, R.G. *Los principios del arte*. México: Fondo de Cultura Económica, 1993.

Cooper, J.C. *Diccionario de símbolos*. México: Gustavo Gili, 2000.

Crespi, Irene. Et Al. *Léxico técnico de las Artes Plásticas*. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 1995.

Doris Heyden y Carolyn Baus Czitrom, "Los Insectos en el Arte Prehispánico", *Artes de México 1*, no. 11 (Primavera 1991).

Espinosa, Elia. *L'Esprit Nouveau. Una estética moral purista y un materialismo romántico*. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Dirección General de Publicaciones, 1986.

Gendrop, Paul. *Compendio de arte prehispánico*, México: Editorial. Trillas, 1990.

Godfred, Tony. *La pintura hoy*. Londres: Phaidon Press, 2010.

Karcher, Eva. *Otto Dix 1891-1969 "Me hare famoso o tristemente célebre"*. Colonia: Benedikt Taschen, 1992.

Kirk, G.S. *El mito. Su significado y funciones en la Antigüedad y otras culturas*. Barcelona: Paidós, 2006.

Monreal y Tejeda, Luis. R. G. Hagggar. *Diccionario de términos de arte*. Barcelona: Editorial Juventud, 1999.

Ocampo, Estela. *Diccionario de términos artísticos y arqueológicos*. Barcelona: Editorial Icaria, 1988.

Real Academia de la Lengua. *Diccionario de la lengua española, Tomo I*. Madrid: Editorial Espasa, 2001.

Real Academia de la Lengua. *Diccionario de la lengua española, Tomo II*. Madrid: Editorial Espasa, 2001.

Revilla, Federico. *Diccionario de iconografía y simbología*. Madrid: Ediciones Cátedra, 1995.

Revilla, Federico. *Diccionario de iconografía y simbología*. Madrid: Ediciones Cátedra, 2003.

Rodríguez Santidrian, Pedro. *Diccionario de las religiones*. Madrid: Alianza Editorial, 2004.

Santiago Gutierrez, Felipe. *Tratado del dibujo y la pintura*. México: Fondo Regional para la Cultura y las Artes, 2006.

Thomas Louis-Vincent. *Antropología de la muerte*. México: Fondo de Cultura Económica, 1983.

Urzua Jiménez, Jorge (coordinador). *Leer la muerte*. México: Ediciones Eón, 2011.

Wiesberg, Andrés J. *Enigmas de la muerte*. México: Editorial Tomo, 2004.

Electrónicas.

Biografía Otto Dix (Citado el 23/11/15): disponible en <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/dix.htm>

Biografía Platón (Citado el 28/01/16): disponible en www.biografiasyvidas.com/biografia/p/platon.htm

Biografía Aristóteles (Citado el 28/01/16): disponible en www.biografiasyvidas.com/biografia/a/aristoteles.htm

Biografía René Descartes (Citado el 28/01/16): disponible en www.biografiasyvidas.com/biografia/d/descartes.htm

Biografía Arthur Schopenhauer (Citado el 28/1/16): disponible en <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/schopenhauer.htm>

Biografía Martin Heidegger (Citado el 28/01/16): disponible en www.biografiasyvidas.com/biografia/h/heidegger.htm

Biografía Soren Kierkegaard (Citado el 28/01/16): disponible en <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kierkegaard.htm>

“Impressive Blood Paintings by Maxime Taccardi” (Enero, 2015 [Citado el 14/11/16]): disponible en <https://darkcornerbooks.com/2015/01/02/impressive-blood-paintings-by-maxime-taccardi/>

“Maxime Taccardi” (Citado el 14/11/16): disponible en <http://darkorg.altervista.org/maxime-taccardi/>

Castiglia, Vincent. “About” (Citado el 14/11/16): disponible en <http://vincentcastiglia.com/about/>

Collins, Joseph. “Cvlt Nation interviews artist Vincent Castiglia” (Noviembre, 2014 [Consultado el 14/11/16]) <http://www.cvltnation.com/cvlt-nation-interviews-artist-vincent-castiglia/>

Rosen, Steven. “UG Interviews Vincent Castiglia, the Artist Who Painted a Guitar With Gary Holt's Blood” (Abril, 2016 [Citado el 14/11/16]): disponible en https://www.ultimate-guitar.com/news/interviews/ug_interviews_vincent_castiglia_the_artist_who_painte_d_a_guitar_with_gary_holts_blood.html

Bibliografía de imágenes

Ascalapha Odorata (Citado el 17/08/16): disponible en <http://bugguide.net/images/raw/3Q7/0YQ/3Q70YQX0H090H090K0E0R060DQJKV R80Q080FQHJQYK3QM0VRIQQ0W0L0I01R40VR3KOQZQOQ80Q0.jpg>

Otto Dix “Soldado Moribundo” (citado el 17/08/16): disponible en <https://lenferdesarts.files.wordpress.com/2016/07/otto-dix-soldado-herido.jpg?w=940&h=699>

Rothschildia Orizaba (Citado el 17/08/16): disponible en http://vivanatura.org/Rothschildia_orizaba1.jpg